

大师经典

布光有道，缔造杰作

跟随大师脚步 感悟摄影艺术

经典人像布光50例

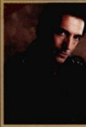
[美] 史蒂夫·伯格莱特 著 王彬 译

VISIT…

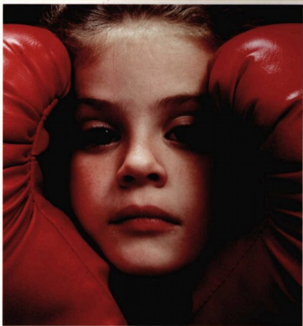
LANZAROTE Caliente.COM

世界顶级人像摄影大师历久经验
浓缩精华提炼50种人像布光模式

摄影师史蒂夫·贝格莱特与很多摄影机构合作并完成众多实拍任务。本书没有长篇累牍的布光理论，繁琐的布光等内容，而是通过简单的布光图例以及相关说明带你了解史蒂夫拍摄儿童、商界名人、演员、艺术家等各行各业人士的技巧及其拍摄背后的故事。

主要内容：

- 人像摄影用光的方式方法与技巧秘诀；
- 室内、室外不同环境场所的布光技巧；
- 商务人士、音乐家、艺术家肖像与编辑类照片的拍摄技巧；
- 从简单的单灯到复杂的多灯人像，以及自然光和人工光混合使用的各种不同布光方法和技巧；
- 让拍摄主体放松并拍摄出具有独特气质照片的技巧；
- 仓促时间的快速拍摄诀窍；
- 单人、双人以及多人合影摆姿势的技巧；
- 如何通过精心的布光和曝光控制背景效果。

史蒂夫·伯格莱特（Steven H. Begleiter）的职业摄影生涯自1980年担任安妮·莱波维兹和玛丽·艾伦马克的首席助手开始。作为自由摄影师，他的作品经常出现在《时尚先生》、《福布斯》、《嘉人》、《商业周刊》、《时代》和《财富500强年度报告》等顶级杂志中或被选作封面。史蒂夫目前是美国费城媒体摄影师协会董事，并在美国岩石山摄影学校教授商业摄影。

装帧设计：胡萍丽

分类建议：艺术 / 摄影
人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-23010-2
定价：45.00 元

跟随大师脚步 感悟摄影艺术

经典人像布光50例

[美] 史蒂夫 · 伯格莱特 著 王彬 译

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目（CIP）数据

经典人像布光50例 / (美) 伯格莱特著 ; 王彬译
-- 北京 : 人民邮电出版社, 2010.7
ISBN 978-7-115-23010-2

Ⅰ. ①经… Ⅱ. ①伯… ②王… Ⅲ. ①人像摄影—摄影照明 Ⅳ. ①J413②TB811

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第096162号

版权声明

50 Lighting Setups for Portrait Photographers: Easy-to-Follow Lighting Designs and Diagrams, 1st Edition

Copyright © 2008 by Steven H. Begleiter

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, by photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing from Amherst Media, Inc. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS Copyright © 2010.

本书中文简体版由美国芝加哥评论社独立出版集团（IPG）授权人民邮电出版社独家出版。
未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。
版权所有，侵权必究。

经典人像布光 50 例

◆ 著 ［美］史蒂夫·伯格莱特
译 王 彬
责任编辑 王 琳
◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 http://www.ptpress.com.cn
北京盛通印刷股份有限公司印刷
◆ 开本：889×1194 1/20
印张：6.2
字数：213 千字 2010 年 8 月第 1 版
印数：1－4 000 册 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2009-4424 号

ISBN 978-7-115-23010-2

定价：45.00 元

读者服务热线：(010)67132705 印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

内容提要

人像摄影大师史蒂文·伯格莱特将在本书中揭秘最佳人像布光方案。本书共分两部分，第一部分是用光基础，将介绍简单的常见布光方法、提升布光效果的技巧及闪光灯的知识。第二部分将通过 50 个真实案例，介绍如何提前为预期拍摄效果做好准备，如何选择器材，人像美姿技巧及从简单的单灯到复杂的多灯，以及自然光和人工光混合使用的各种不同布光方法和技巧。每个案例都配有光位图，让你直观了解如何实现布光。

通过学习本书，读者可以按照布光套路，快速应对不同情况进行拍摄。本书适合从事人像摄影的职业摄影师阅读参考。

前　言

我撰写这本书的目的是为了和大家分享我作为职业摄影师 20 多年来的各种拍摄经验，以及从早期使用威达机顶闪光灯到后来使用 12 支闪光灯、5 个电源箱这样复杂的拍摄任务所采用的不同布光技巧。

我相信美食烹饪艺术和拍摄出精美的人像照片之间有着一定的联系。摄影布光就像烹饪时用的调味品一样。如果细心地进行控制，最终你就能够获得你所希望的效果；如果增加一些特殊的调料（经验和灵感），并用自己独特的味蕾（审美眼光）尝试，你就能创造出杰作来。

这本书主要针对那些使用人工光拍摄人像的摄影师。无论你是位婚礼摄影师，还是拍摄名人的摄影师，这本书都能够教会你真正的布光方案，同时本书也包括了真实的摄影拍摄案例背后的一些秘诀和提示。

我为不同的学校教授摄影已经有十几年了，现在算是桃李满天下了。在教学过程中我都会认真地听取学生的问题，并且因材施教，有时甚至会采用一些打破常规的方法去教授他们。你可能会发现，我的方法有些与传统相背离，但我还是鼓励你们去尝试。

本书的第一部分介绍了人像摄影布光的基本知识，比如简单的布光方法，一些难得的布光改进技巧的诀窍，以及使用闪光灯拍摄照片的技术。第二部分为 50 个真实的摄影拍摄案例。每个案例包括了预期拍摄视觉效果的细节、所使用的器材、摆姿势的技巧和针对某些特殊照片拍摄的一些秘诀等内容。每个案例中还附有布光图，这样可以让你很清楚地了解某种布光效果是如何实现的。

本书不仅详细地讲解了真实的布光技巧，并且也向你展示了照片拍摄背后的故事和秘诀。

在每个拍摄案例中，我力争使讲解的内容简明扼要，因为摄影师都更趋向于视觉阅读，我们中的大多数人都不喜欢深奥复杂的解释（我也会放弃大量讨论什么才是成功的人像摄影，了解摄影史的重要性，商业摄影和艺术的区别的讨论，以及多大文件量的数字照片才能与胶片的分辨率相吻合等内容）。

本书的目标就是向大家示范专业摄影师是如何拍摄和构思的。我希望你能认真研读书中的布光图和最终的拍摄效果，模仿或者改进这些拍摄方法，或者即兴创作拍摄出具有你自己独特视觉风格的照片。

PDG

目 录

用光基础
人像用光 8
高级布光技术 10
闪光灯的使用 16

摄影用光案例学习
案例 1 魅力新娘 24
案例 2 回避暴风雨 26
案例 3 两只母鸡和一颗火热的心 28
案例 4 黑衣作家 30
案例 5 寒冷的费城之夜 32
案例 6 鲁道夫和欧文 34
案例 7 带我到球场 36
案例 8 海边的曲棍球员 38
案例 9 家庭合影 40
案例 10 “轻声！那边窗子里亮起来的是什么光？” 42
案例 11 魔幻威龙 44
案例 12 真正的法官 46
案例 13 光线、相机、动作 48
案例 14 第四回合 50
案例 15 作家 52
案例 16 后起之秀阿斯特罗·特夫 54
案例 17 五分钟间歇 56
案例 18 董事会主席 58
案例 19 商业大亨 60
案例 20 扎领结的认知疗法之父 62
案例 21 魅力卡迪 64
案例 22 鼓手的梦想 66
案例 23 枪械俱乐部 68
案例 24 海边的遮阳伞 70
案例 25 扬基队员 72
案例 26 美国先锋集团老板 74
案例 27 约翰之家 76
案例 28 当罗伯特·李·莫里斯遇到杰克逊·波洛克 78
案例 29 温柔的硬汉 80
案例 30 演员和她们的艺术 82
案例 31 梦幻人像 84
案例 32 城里人乐队 86
案例 33 当乌迪遇上艾拉 88
案例 34 保护记者 90
案例 35 荒芜乐队 92
案例 36 头牌女作家 94
案例 37 近来你开过福特汽车没 96
案例 38 小巷温室 98
案例 39 设计师 100
案例 40 收藏家 102
案例 41 茱莉亚的厨房 104

案例 42 老板和滑板 …… 106
案例 43 派珀和女儿 …… 108
案例 44 母女 …… 110
案例 45 收养之日 …… 112
案例 46 指挥家 …… 114
案例 47 公司员工 …… 116
案例 48 佩恩金融集团 …… 118
案例 49 下午茶 …… 120
案例 50 电视导播 …… 122
后记 …… 124

作者简介

史蒂文·伯格莱特是一位自由职业摄影师，现居住在美国蒙大拿州米苏拉市。在移居到米苏拉市之前，他是美国宾夕法尼亚州设计学院的讲师。他已经撰写出版了三本著作：《父与子》、《彩色红外摄影艺术》及人像摄影书《摄影师指南》。他同时也是《摄影技术》和《摄影世界》杂志的撰稿人，《影室摄影》杂志有他的专访。

他的职业生涯是1980年作为安妮·莱波维兹和玛丽·艾伦·马克的首席助手开始的。从那时起，他的作品频频出现在《时尚先生》、《摩登天空》、《福布斯》、《ELLE》、《商业周刊》、《时代》等杂志的封面上，以及《财富500强年度报告》和众多知名广告中。

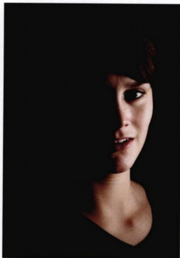
他曾获得美国费城文化基金的资助，是美国费城媒体摄影师协会董事会成员。除了是自由摄影师之外，他还在美国岩石山摄影学校教授摄影。

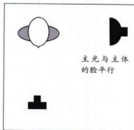
PDG

用光
基础

人像用光

通过观察光线在人物的鼻子、下巴、脸颊以及眼睛上的变化，你就能够了解到什么样的光线最适合你的拍摄主体。下面介绍一些常用的布光方法。

侧光

蝴蝶光

伦勃朗布光

侧光

这种布光方法是主光位于主体一侧的位置（与主体的脸平行，注意上页照片中主体眼睛中的眼神光）并朝向主体的鼻子照射。光线照亮了主体半边脸，而让另一半脸处于阴影之中。

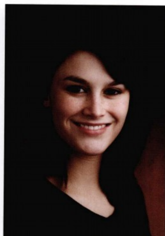
派拉蒙式布光（蝴蝶光）

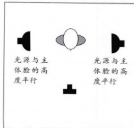
这种布光能够在主体的鼻子下面形成很明显的蝴蝶形状的阴影，主光在相机正上方高于主体脸部约半米的位置。20 世纪 30 年代和 40 年代这种布光风格在好莱坞非常流行。这种布光主要强调颧骨、脸颊以及鼻子的形状。

伦勃朗布光

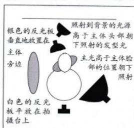
伦勃朗布光的主要特征是在主体脸颊的位置会形成三角形的高光。要获得这种效果，主光要在主体一侧高于脸部约半米的位置并朝下照射。这种布光是非常经典的布光，但是并不适合所有的脸型。

改良的侧光

改良的伦勃朗布光

改良的布光方法

改良的侧光

在主光相对的位置安排第二个光源来照亮阴影，这样能够在鼻子和两只眼睛的外边缘形成两个高光。这种布光比较适合低调摄影，这种布光可以忽略主体转向，各个方向光线的效果基本类似。

改良的伦勃朗布光

在观察一系列的不同光线效果之后，我发现伦勃朗式布光适合布伦达的脸型。为了让光线更柔和，我使用了 Prophoto 约 1m 大的八角柔光箱作为主光。我在主光相对的位置放置了一块银色反光板来提亮阴影部分，同时在拍摄台上放置了一块圆形的反光板将光线反射回去，这样可以让布伦达的脸颊更洁白。为了获得更好的立体效果，我还使用了一支闪光灯照亮背景。这支灯安装在落地灯架上并在 30° 蜂巢上使用一些玻璃纤维柔和光线。

反光板

对于任何形式的布光，主光对面使用一块反光板能够提亮阴影，能减少反差从而拍摄下更多的细节。反光板能够明显地改变人像的效果。

高级布光技术

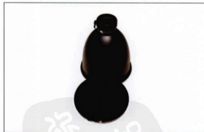
我们应该都知道反光伞、蜂巢、长方形柔光箱如何使用。在实际拍摄过程中，除了我们日常使用的这些摄影附件之外，还有一些能够创造出特殊品质的光线的附件，对于人物的塑造，这些附件往往是你最渴望的。下面的内容介绍了一些我比较偏爱的摄影附件（在此感谢 Prophoto 提供的支持）。

八角柔光箱

八角形柔光箱

约 1m 大的八角形柔光箱是常用的矩形柔光箱的很好替代产品。使用伦勃朗式布光时，八角形柔光箱能够让光线更均匀地照射主体脸部，从而能制作出更加柔和、反差更小的光线效果（上页的布兰达的照片就是采用八角形柔光箱拍摄的）

长变焦反光罩

长变焦反光罩

上页布伦达的照片我使用了 Prophoto 长变焦反光罩和蜂巢作为背景光。长变焦反光罩外形比一般的反光罩大，它与蜂巢一起使用能够产生出比通常的反光罩和蜂巢更柔和的光线。你也可以通过将反光罩从闪光灯上取下来而控制光线的照射面积，这样就会形成非常窄的一束光。

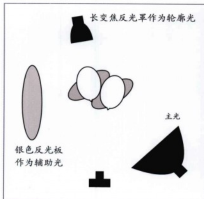
这种改良形的灯光附件对于塑造发型光或者背景光非常有用。像迈克尔和盖伊在对页的照片中，大面积扩散的背景光能将穿着黑色衣服并且在黑色背景前拍摄的主体和背景分离。放置在主体的左边的银色反光板用来将光线反射回脸部的阴影区域。

球形柔光灯罩

球形柔光灯罩

Prophoto 公司生产的球形柔光灯罩能够产生品质改良过的非常柔和的光线。由于体积比较小（大概直径为 0.38m），圆形的外形，以及蒙砂的树脂玻璃表面这些因素造成了球形柔光灯罩没有 0.9m 大的八角柔光箱那么大的照射面积，但是他们产生的柔和品质的光线效果却比较接近。

这张迈克尔和盖伊的合影采用了最基本的布光方法，这样可以让我很容易地调整光线以适合主体的脸型。如果主体的脸有些圆，你可能希望将他拍得瘦一些，可以将反光板移动得离主体更远些，这样照片中就会有更多的阴影（或者你可以完全移开反光板，这样就能够产生更夸张的效果）。这张照片中，我是在拍摄一对夫妇，如果你预先准备不足的话，姿势很难控制。我喜欢尽可能让主体靠近而创造出一种比较紧凑的简洁的构图。在这个例子中，我在钢琴后面朝向相机 45° 的角放了一只姿势椅。我让迈克尔坐在椅子上，盖伊坐在长凳上靠在迈克尔的怀里。为了尽量缩小人物之间的空间感，我让这对夫妇脸贴着脸，手臂互相环绕。我发现这种方法也能让主体放松，最终的照片效果非常不错

决定人像摄影中主光类型和位置最好的方法就是检查拍摄主体的眼睛。眼神光的形状和位置（主光的反射光）能够告诉你摄影师在什么位置使用了什么样的灯光。你可以在右侧朱莉的照片中眼睛的瞳孔上看到圆形的反光。这就可以告诉你主光源是圆形的（类似球形柔光灯罩），并且光源在人物的右侧高于头约 0.5m 的距离。

在右上方灯光图中，你可以看到我在很局促的空间拍摄。因为没有足够的空间使用大的柔光箱，这样的环境球形柔光灯罩就非常适合。在这里请注意灯光的位置与伦勃朗布光法的位置非常相似。因为外形、大小和球形柔光灯罩的柔和程度，使用球形柔光灯罩后，主体脸上的三角形的高光会呈现圆形。

这张照片的主光采用了 Prophoto 球形柔光灯罩制作出了非常柔和的效果。我也使用了长变焦反光罩来照亮朱莉的头发。与主光相对的位置使用白色反光板来补充阴影并且能够防止墙上的蓝色反射到模特的脸上。为了去掉下巴和鼻子下面的阴影，我使用白色的磨砂纤维板作为桌面，这也可以给朱莉的手臂一定的支撑，从而让她能够更放松地拍摄

魅力反光罩

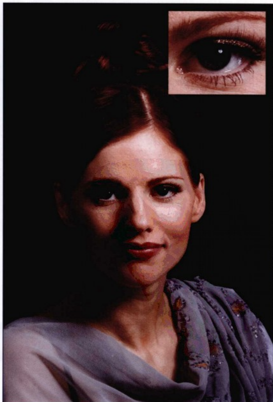
魅力反光罩是一种比较大的广角反光罩（直径约0.4m），这种反光罩在闪光灯管中间有一个挡光板，这样可以将光线反射回反光罩。如果靠近主体使用能够减少主体脸上的阴影。使用这种反光罩照射出的光线品质要比柔光箱和球形柔光灯罩更干净，因此商业效果更佳。如果你的客户是商业公司，这将是一个很好的选择。

像球形柔光灯罩一样，魅力反光罩能够制造出圆形的眼神光，你可以在对页插图照片中观察到，然而由于反光罩中央有挡光板，眼神光的中央会一个黑色斑点。

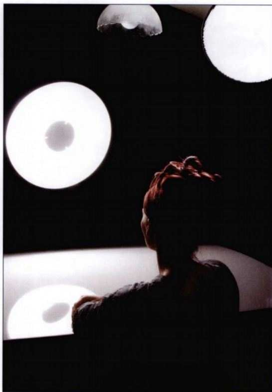
环形闪光灯（微距闪光灯）

设计环形闪光灯是为了能够在镜头外围制造出环形的闪光，这样能够获得均匀的光线照亮昆虫或者其他微距拍摄主体（因此，我有时称这种灯光为昆虫光）。由于这种灯光的品质具有唯一性，并且也能快速地安装好，因此在人像摄影时尚摄影中也广泛使用。

使用三脚架支架环可以将环形闪光灯直接安装在相机的机身上。这样你的镜头可以穿过闪光灯的中央，因此可以让你腾出手来。手持相机使用环形闪光灯拍摄时，为了获得精确的曝光，保证模特和你之间的距离固定这一点非常重要。相机稍微朝向或者远离主体都会改变灯光到主体的距离，这样曝光也需要相应改变。（注意：环形闪光灯也可以安装在三脚架上，但根据我的经验，这样会限制你的移动。）

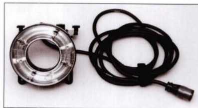
右上图的照片你可以看到模特看到的情况。左上图的照片你可以看到这种灯光拍摄出来的效果：商业摄影中没有阴影的最流行的灯光。注意照片中朱莉的前额稍微前倾，下巴向内微倾，眼睛向前看。这样会让脖子更滑顺（如果是男士，如果喉结很突出，这种方法能够让它不明显），并且让她的眼睛看起来更大

魅力反光罩

环形闪光灯与使用机顶闪光灯形成的眼神光（见朱莉人像照右上方放大照）比较相似。其最大的差别是，环形闪光灯形成的眼神光是圆形的，并且在瞳孔中会有黑色的斑点。同时也要注意到瞳孔放大现象。

像魅力反光罩一样，环形闪光灯也是一种没有阴影的灯光，然而这种灯光形成的光线也比较硬。请注意这种灯光对朱莉脸型的塑造。因为使用这种灯瞳孔会放大，因此模特的眼睛也会更暗。

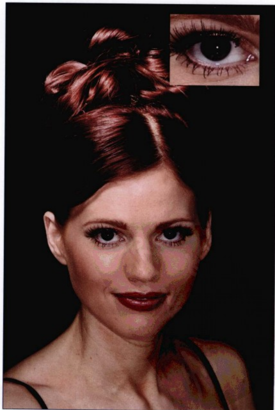

环形闪光灯

使用中的环形闪光灯
（摄影 Pam Voth）

最后，因为环形闪光灯的光线品质和效果具有唯一性，因此非常适合特殊人像和时尚摄影。然而，你也要注意到，环形闪光灯瞬间发射出的光线非常强。如果拍摄主体坐在环境比较暗的摄影室并且直接看着灯光，这样会让眼睛不舒服。当你准备好拍摄照片时，一定确保提前告诉主体，也可以给他们数数表示开始。因为主体离镜头非常近，环形闪光灯也会产生红眼现象，幸运的是，这种现象在大多数的影像修饰软件中可以非常容易地去掉。

经验交流

到此我们已经讲了很多关于摄影器材的内容，我打算以一个“我是如何来学会让拍摄更简单，有时却是最好的开始”的故事来结束这部分内容。我的经验是，善于倾听客户的建议能够节省你的宝贵时间。

我曾经为约翰·R.霍华德画廊工作，给他们拍摄艺术作品和建筑，有一次曾被要求去给约翰拍摄一张用在他们网站上的照片。在我思考如何来拍摄照片时，我突然想到了阿诺德·纽曼和他经典的艺术家在工作室环境的人像照片。因此，我在画廊中选定了一个位置并设计了复杂的灯光，我甚至带了 4×5 英寸相机，希望获得纽曼风格照片的感觉。

整个拍摄进展很顺利，我很喜欢这张人像，但是我的客户对最终的照片效果并不是很激动。他感觉照片中的他看起来非常僵硬，他希望拍摄出的照片中他是一个比较开朗、和蔼的老板，而不是让我的自我意念流露在

照片中，因此我决定听取客户的建议尝试再拍摄一次，最后我打算改在室外拍摄。他答应了，一个月之后（在这期间他也长了胡子）我再次给他拍摄了照片。这次我只带了闪光灯和 35mm 数码相机。我环顾室外的场景，发现太阳在一个小时左右就会移动到小松树林的后面，这样的场景将是很好的背景。最终拍摄的布光很简单，我只利用了背景光将主体和背景分离，使用闪光灯给主体补光。我大概只花了两分钟就设置好灯光，最终的照片客户非常满意。

这个故事告诉我们，摄影师往往可能会太在意使用器材而忽略了客户的需要。

下图室内拍摄的照片是我最初的想法，使用了复杂的摄影室灯光。我感觉这张照片构图和视觉效果很强，姿势也很经典，但是这张照片并不适合这位客户。右图的照片非常适合他。这张照片只是用了相机机顶闪光灯补充逆光下的阴影。我将佳能 D30 相机设置为程序快门模式，佳能 590EX 闪光灯设置为 ETTL 模式，并且将闪光灯的输出亮度增加为 +1

闪光灯的使用

尽管太阳光是我最青睐的光线，但是它常常并不理想。太阳要么在天空的位置不合适，要么躲在云层的后面。自然界的这种特性要求我们必须有效地使用闪光灯。如果使用恰当，并且采用一些创意技巧的话，这种经济的光源会产生非常不错的效果。

机身内置闪光灯

在极端环境拍摄时，我会使用相机机身内置的闪光灯。因为在这些环境下光线很难控制，通常只能获得还算说得过去的效果。但是在这种情况下，如果使用一些小技巧，比如使用机身内置弹出式闪光灯，拍摄出来的效果还是要比没有闪光灯好很多。

闪光灯补光

不管是消费级还是专业的相机都可以让你增加或者减少闪光灯的输出亮度。你当然也可以增加或者减少相机的曝光。通过增加或者减少闪光灯的输出光亮，你可以找到闪光灯亮度与环境光亮度的最佳组合。

这张照片是在室外逆光环境拍摄。曝光数值为 1/180s，光圈为 f/6.7，没有使用闪光灯。我将相机设置为程序快门，让相机决定曝光。最终的效果非常不错，但是照片中的背景明亮的影调让主体人物的吸引力降低

这张照片采用了 f/5.6 光圈，1/250s 快门速度。我将相机设置为程序快门模式，将内置闪光灯的输出亮度设置为 +1。这就表示闪光灯的输出亮度要比相机的曝光亮度高出 1 挡光圈。最终的效果虽然比没有使用闪光灯好，但是在我看来这种效果有些太假，不自然

这张照片采用 f/5.6 的光圈，1/250s 快门速度程序快门模式拍摄，闪光灯的亮度输出设置为 –1。闪光灯的亮度要比相机的曝光低 1 挡。在我看来，这种效果更自然

这部分的第一组照片（上页）显示了在室外使用机身内置弹出式闪光灯补光的情形。第1张照片（上页左图）中，你可以看到没有使用闪光灯只有太阳光的最终效果。不幸的是，逆光下主体中的明亮区域会将主体的注意力分散。第2张照片（上页中间）闪光灯的亮度设置比相机的曝光高1挡，效果有些假。最终的照片（上页右图）闪光的亮度比相机的曝光低1挡，光线效果更平衡，照片更自然。

这张照片使用 1/250s 快门速度，f/5.6 光圈拍摄。我将相机设置为程序快门，相机弹出闪光灯设置为 +1，光线没有经过柔和

这张照片相机采用了相同的设置，但使用了 Gray Fong Lumisphere 公司的柔和光线附件让光线更柔和

柔和弹出式闪光灯发出的光线

柔和弹出式闪光灯发出的光线能够产生更均匀品质更好的光线。

比如对比上面两张照片。第1张照片（左图）采用程序快门，闪光灯的亮度设置为 +1（闪光灯的亮度比相机的曝光高1挡）。第2张照片，我将 Gray Fong Lumisphere 公司早期产品——塑料穹形盖放在相机内置闪光上。这种磨砂的塑料会扩散闪光，从而能产生柔和的光线照亮主体。尽管这种附件的作用很小，但它使第2张照片光线更均匀，人物的脸部并不是太白而没有层次。

要取得同样的柔和效果，你可以到美术品商店或手工店去买一些磨砂描图纸和尼龙搭扣。裁剪磨砂描图纸让它能够盖住机顶闪光灯，然后用尼龙搭扣将描图纸附在你的相机上。（注意：你甚至还可以将彩色透明胶片或描图纸放在你的机顶闪光灯前来得到其他更酷的效果。）

使用 Gray Fong Lumisphere 公司生产的穹形盖柔和光线

相机外置闪光

相机上的弹出式闪光灯具有一定的局限。在实际中，要使用人工光拍摄出非常吸引人的照片，你需要对光源进行更多的控制。不仅需要控制闪光灯的输出，而且需要决定取得的光线的品质和方向。第一步也就是最经济的选择就是为你的相机添置一支辅助闪光灯。

我在摄影工作室教学的经验告诉我学生往往对此完全陌生，甚至有些胆怯。在实际中，灯光要么被珍藏在储物柜中，要么被作为杀手锏使用。不过，随着现在的便携式闪光灯技术的发展，结合现在的数字摄影技术，没有任何理由要对外置闪光灯畏惧。拍摄婚礼和其他活动时，知道如何有创意地使用闪光灯是最基本的，我甚至使用精密的辅助闪光灯拍摄商业照片。事实上，你可以使用相机外置闪光灯建立自己的便携轻巧的摄影室。

在开始介绍外置闪光灯的神奇作用之前，我打算首先讨论一下为什么需要使用外置闪光灯。使用闪光灯最明显的原因就是用来照亮对于相机的胶片或者数字相机的传感器能够记录的影像来说较暗的场景。然而当你希望照亮影像中的阴影部分（减少反差），凝固动态，控制光线的品质或者制作出特殊的效果时，你也应当考虑使用闪光灯。

自动控制还是手动控制的闪光灯?

使用闪光灯时，第一步就是决定选择精密的自动控制的闪光灯还是手动控制的闪光灯，也就是你所使用的闪光灯是否能够和相机进行数据沟通、计算从而获得更好的曝光。

比如威达 285 或者 QflashT5D 这样的手动型（或者通用型）相机的闪光灯使用合适的适配器能够在很多品牌的相机上使用。然而，这些闪光灯必须在使用之前进行设置。这种闪光灯的优点就是可以在任何相机上使用，不像精密的自动闪光灯，只能使用在自己品牌的相机上（比如，佳能闪光灯只能在佳能相机上使用）。

通用型闪光灯

使用通用型闪光灯的第一步就是设置 ISO 值。如果你使用感光度为 ISO100 的胶片，或者数码相机上设置为 ISO100 拍摄，你需要将闪光灯的感光度也设置为 ISO100。相机和闪光灯的 ISO 值匹配以后，为了获得准确的曝光，你就需要告诉闪光灯需要多少闪光输出量。

下一步就是考虑采用多大的光圈数值来拍摄，以及你希望的闪光灯照射距离范围。在电子闪光出现之前，闪光指数（根据相机到主体的距离来衡量闪光灯的功率）的概念就非常重要。幸运的是，先进的电子闪光灯的闪光指数就是计算曝光的参考。（注意：闪光指数只显示闪光灯的光亮的强度，因此在购买自己理想的闪光灯时，一定要注意闪光指数，闪光指数越大表示闪光灯的功率越大。）

如今，多数的通用型闪光灯具有自动的曝光计算系统。比如威达的 285 闪光灯使用彩色编码技术能够自动纠正曝光。让我们看看假设的环境具体如何使用。

1. 将闪光灯的 ISO 数值设置与胶片或者和数码相机的感光度一致，比如 ISO400。
2. 决定闪光灯到主体的距离，比如 12m。
3. 在威达 285 闪光灯上寻找能够覆盖 12m 的色彩，在控制盘上设置为同样的颜色。
4. 这个控制盘能够显示你应当使用的光圈数值（比如 f/4）。
5. 这个控制盘够也能显示闪光灯能够覆盖的距离范围。

景深能够包含的范围决定闪光灯控制盘上的色彩，这样的操作要比使用闪光指数计算容易得多。

闪光同步

你所使用的相机快门（焦平面或者幕帘快门）或者页片快门（包含在镜头之中）的构造不同，闪光同

步的速度也不同。在使用最大快门速度时，页片快门仍然可以保证同步，最大可以到 1/500s。大多数的幕帘快门，35mm 相机中可以使用的最大快门同步时间为 1/125s。（注意：尼康和佳能厂商的有些相机能够达到 1/250s。）

知道这一点非常重要，因为如果你使用的快门速度高于推荐的快门同步时间，闪光灯只能照亮胶片中的部分区域。这种情况是由于快门的幕帘移动经过焦平面的距离太窄，闪光的时间太短，闪光灯发出的光线没有足够的时间照亮整个画幅。

慢速快门同步

尽管你所使用的最快的快门速度受到闪光同步时间的限制，但是最慢的快门速度却没有限制。使用比推荐的快门速度更慢的快门速度的方法称为慢速快门同步。这个功能在你希望闪光灯和环境光混合使用平衡光线效果时非常有用。

比如，假设你在一间 6m × 18m 大的房间拍摄，房间被窗户光照亮。房间里的环境光的亮度为 f/11，1/15s 快门速度。假如你被邀请拍摄篮球队员，你知道你的闪光灯使用 f/11 光圈只能照亮 6m 远的距离。这个数值让这个篮球队正确曝光没有问题，但是如果你使用 1/60s 快门速度，f/11 光圈拍摄，最终的照片就好像队员站在山洞里，闪光灯只能照亮房间里最近的 6m 的距离，但是另外的 12m 就会出现 2 挡的曝光不足。有没有解决的办法呢？慢速快门同步就可以解决。通过降低快门速度到 1/15s，你就能够让环境光与闪光灯的输出光亮匹配。最终的效果会更自然。当在 1/15s 或者更慢的速度拍摄时一定要记得使用三脚架。

了解如何在室外使用闪光灯是最基本的，尤其在你计划拍摄婚礼时。在 Hal 和 Shelby 的婚礼上使用闪光灯补光记录下了这珍贵一天。这张照片拍摄时婚礼仪式刚刚结束，正式的人像拍摄刚刚开始。已经是下午 3 点多了，当时的天气非常晴朗，在这样的光线下拍摄会出现非常明显的阴影，因此不适合婚礼人像。解决这个问题的关键就是让主体转身绕过太阳光直射，让太阳光逆光照射（或者像这个例子中一样接近侧光）。这样就能够出现将主体和背景分离的高光，但是在人物的脸上会有明显的阴影。使用相机热靴上的闪光灯，并且使用 Gray Fong Lumisphere 公司的鱼尾柔光扩散器，相机采用程序快门模式，将闪光灯的输出光亮降低为 −1/3，采用自动聚焦，剩下的事就是专心考虑主体的表情直到拍摄到适合的表情。哇，整个拍摄就这么简单

室外闪光灯的使用

前面介绍过在人像摄影中闪光灯可以用来提高阴影部分的亮度而减少反差。使用闪光灯室外拍摄的关键就是首先决定环境光的亮度。

比如当你被雇用在室外人像摄影最糟糕的时间——中午1点钟拍摄，如果是阳光灿烂的晴天，当你通过取景器观察的时候，你会看到主体脸上有明显的阴影。根据相机点测光的读数，阴影部分的读数为1/125s快门速度，f/4光圈，而高光部分的读数为f/11。只要使用闪光灯并使用f/8光圈，1/125s的快门速度，就可以减少2挡的反差，从而拍摄出更迷人的更自然的人像照片。

凝固瞬间

在1931年，哈罗德·埃杰顿使用他发明的频闪机顶闪光灯将闪光技术推进了一大步。他的发明就是采用高速摄影技术，拍摄移动速度超过人的肉眼能够感知的范围的主体，比如溅起的牛奶。使用如今的闪光单元采用同样的技术可以凝固动态。

使用闪光灯的一个原因就是能凝固瞬间

直接照射或者反射闪光

机顶闪光能够制造出两种光线：直接闪光或者反射闪光。

闪光灯正对拍摄主体拍摄时就是直接闪光。直接闪光能够利用闪光灯的所有功率，让最大数量的光线照射到主体之上。这种方式照射出的光线比较硬，如果灯光离镜头太近，人像照片中会出现红眼现象。

在闪光灯的光线到达主体之前通过一定的表面反射出来的光线称为反射闪光（或者非直接闪光）。这是一种非常容易有效地使用闪光灯产生柔和品质光线的方法。因为你并没有让光线直接照射，光线绕行后才照射到主体之上，然而采用这种方法反射闪光时，光线强度会有一定的损失。

如果在室内拍摄，你可以将闪光灯角度朝上让光线经过天花板反射下来。只要确保屋顶是白色或者灰色，否则主体之上会出现一定的偏色。我发现4.5m高的天花板对实现合适的曝光来说已经足够高。

在室外拍摄时，更高级的闪光灯具有内置的反射卡，在需要的时候你可以抽出来使用。像Lumiquest这样的厂商也会销售各种闪光发射附件。你甚至可以在闪光灯上使用一块白色的索引卡来反射闪光。

闪光特效

Edgerton使用闪光灯的实验并不仅仅凝固瞬间，他也拍摄下了一个运动过程的一系列照片。要实现这样的效果，你需要在漆黑的环境，并且将相机的曝光模式设置为B门，然后打开快门，这样你可以让闪光灯闪亮很多次，从而记录下运动的轨迹。高级的闪光灯具有频闪功能，因此很容易实现这样的效果。

本节内容已提到过，你也可以在闪光灯上使用彩色的滤色片，从而制作出超现实的光线效果。为了补偿使用滤色片之后的光线损失，你需要增加曝光量。如果有测光表，你可以测量使用滤色片前后的光线亮度，观察光线损失的强度。

你也可以使用光绘技术，也就是你可以使用一支闪光灯照亮主体和环境。要实现这样的效果，可以将相机安装在三脚架上，曝光模式设置为B门，并使用快门线或者遥控快门释放器。然后设置闪光灯照亮主体并且采用一定的光圈数值在一定的距离照亮墙。要求主体保持静止，并且避免闪光灯光反射回相机（穿着黑色的衣服保证你自己不会出现在照片中也是一个不错的方法）。当你使用闪光灯照亮了整个区域，就可以释放快门结束曝光。

离机闪光

控制闪光灯的光线品质的一个更容易的办法就是将闪光灯从相机热靴上取下来。在这种情况下可以使用闪光引闪线，或者无线遥控器来控制。

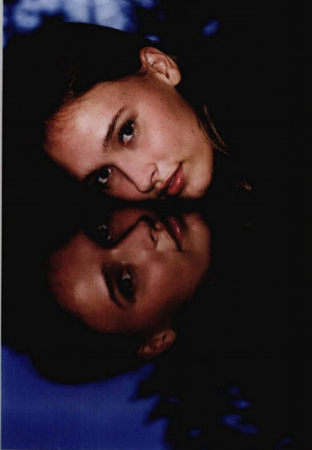
如果你决定使用闪光引闪线，数据线的一端连接到闪光灯上，另一端连接到相机的热靴或者PC插口上，这样你就可以将闪光移开相机的中轴线上，可以手持拍摄或者通过支架（用来在高于相机或者相机侧面支撑闪光灯的像手臂一样的装置）安装在相机上。

如果你的预算充足并且使用佳能闪光灯，你可以考虑采用ST-E2遥控系统。这种传输装置能够在室内9m ~ 12m远，室外6m ~ 9m远的距离工作。这种系统也能触发无数个佳能闪光，能够提供更多创意的可能性。

将闪光从相机上取下来使用的一个优点就是可以避免红眼。红眼是当闪光灯的光线进入到主体的眼睛时角度不超过2.5°，闪光灯会经过视网膜反射回相机的镜头。将闪光灯离开镜头的轴线使用就能解决这样的问题。（注意：使用数码技术也可以修复红眼问题，但是如果拍摄婚礼或者活动的照片你可能需要花费好几个小时来修复这些问题。）

开启快门多次闪光能够产生频闪的效果

我让梅林卡将头靠在餐桌漆质的表面上，然后在闪光灯上使用钨丝灯转换滤色片和扩散器。我将相机的白平衡设置为钨丝灯从而与闪光灯的色温平衡。这样做能够获得蓝色的背景，在桌子上获得蓝色的反射光，且仍然保持一种新鲜真实的影调。然后我将闪光灯通过引闪线连接，这样我可以将它举过头顶而直接照射主体。通过这种方法，我避免了闪光灯反射到她后面的窗户上，从而能获得更加具有塑形品质的光线

什么样的闪光灯适合你？

尽管有很多种闪光灯可供你选择，要么购买与自己相机系统一致的闪光灯，要么购买适用于你的相机的灵活性更高的系统。最终的决定根据你的使用来考虑。如果你是位婚礼和活动记录摄影师，你需要购买你能够支付得起的最好的闪光灯。

在实际中，一定要考虑闪光指数比较大的闪光灯。闪光灯厂商常常将闪光范围和镜头的焦距结合表示。比如尼康 SB-800 闪光灯的闪光指数就这样表示："针对 35mm 镜头闪光指数为 38m"。

还要考虑能够自动闪光并且具有 TTL（透过镜头）闪光功能的闪光灯。这样可以保证闪光灯和相机可以进行数据交流从而确定准确的曝光。使用可以旋转角度的闪光灯也非常方便，这样能够很容易地制作出反射闪光。你可能也会希望拥有闪光遥控控制功能。这样可以同时触发两支或者更多的闪光灯。

另外你还需要考虑闪光支架以及充电电池来给闪光灯供电。如果你只是个人使用并不是专业摄影师，可以考虑比较便宜些功能更少的闪光灯。佳能 Speedlight 220EX 闪光灯是一款具有 TTL 闪光功能、非常小巧的闪光灯，但是它没有可以反射使用的闪光灯头。Sunpak Auto355 闪光灯也具有 TTL 闪光功能，并且具有反射灯头，而且可以使用在不同品牌的相机上。

掌握闪光灯使用技巧的关键就是练习，练习，以及更多的练习。携带闪光灯看似会增加你的负担，但是这要比没有拍摄到照片让你叹息好多了，因为光线不足或者拍摄场景反差太大时闪光灯非常实用。如果你使用数码相机拍摄，更没有理由不携带闪光灯。你可以通过 LCD 上的即时反馈信息提高自己的技术。因此，掸掉闪光灯上的灰尘，开始创造性地闪光摄影吧！

摄影用光
案例学习

PDG

案例 1

魅力新娘

相机：佳能 D30
镜头：佳能 24-105mmL 变焦镜头，焦距 45mm
曝光：光圈 f/9.5，快门速度 1/30s
ISO 400
灯光：热靴上的佳能 580EX 闪光灯使用扩散器，闪光模式为普通

拍摄任务

这张照片是在婚礼仪式之前准备的时刻拍摄的。我喜欢采用纪实的风格拍摄婚礼，因此我打算让照片包含婚礼当天的各种准备，以及新娘和新郎准备婚礼仪式的照片。

视觉效果

我喜欢拍摄下婚礼准备过程中的我称之为的“恬静的瞬间”。这张照片中，新娘谢尔比正打算步入一个小屋问候自己家人。我注意到并且想到对于主体来说，门的隔断将是非常好的框式构图元素。

姿势

在试图抓拍真实瞬间的时候，不需要给主体姿势的提示。我仅仅观察并且等待合适的瞬间。当谢尔比用左手撩起她的婚纱的裙裾，我知道这时就能拍到一张好照片。这个姿势让我想起了古希腊花瓶上的女神画像。

照片背后的故事

我是在一次商务会议中认识谢尔比的，当时她告诉我她就要结婚了，她问我是否认识婚礼摄影师。你从来都不会知道什么时候会遇到你的下一个客户。在我和她还有她的未婚夫哈尔见面的两周后，他们打电话告诉我他们希望雇用我拍摄他们的婚礼。

婚礼当天，我的助手（第二摄影师）大概在下午 1 点左右到达并开始物色合适的拍摄地点，接着就开始拍摄婚礼的准备过程。我的助手拍摄了新郎准备婚礼的过程，而我则拍摄新娘。

提示

我在尽可能的条件下使用自然光拍摄婚礼，在必要的时候才使用闪光灯。拍摄这张照片时，我知道小屋内外会有 4 挡光圈的亮度反差，我将相机设置为快门优先模式，将快门速度降低到 1/30s，而让背景高光溢出变成纯白。这样给照片增加了一种梦幻般的效果。

案例 2

回避暴风雨

相机：佳能 D30
镜头：佳能 24-105mmL 变焦镜头，焦距 105mm
曝光：光圈 f/19，快门速度 1/160s
ISO 100
灯光：1200W 带柔光箱的 Prophoto 闪光灯带作为主光，银色反光板补光

拍摄任务

这张照片被美国纽约《国家之路》商业杂志选用为封面，杂志的编辑在网上搜索在蒙大拿工作的摄影师，很幸运，他在网上看到了我的作品，因此邀请我拍照。我从未读过这本杂志，因此编辑寄给我他们最喜欢的封面让我参考。他们需要的大多是室外人像。

视觉效果

我的拍摄客户肖娜・赫尔费特是蒙大拿酒类监控中心的主任，因此州府大楼以及远处的山作为封面是很好的背景。

姿势

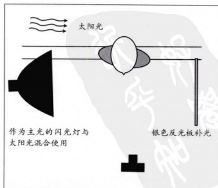
肖娜是酒类监控中心的主任，因此我希望她在照片中显得自信和坚强。因为拍摄时她是坐在很窄栏杆边缘，存在的挑战就是让她的背笔直，并且左手搭在右手上放松，以 3/4 的正面坐着朝向相机，屏住呼吸。你可能会惊奇人们在拍照时如何才能屏住呼吸。

照片背后的故事

当我和助手清晨开车到达蒙大拿首府海伦娜时天气比较晴朗，当时认为下午的光线会非常适合封面照片，因此我决定先在室内拍摄。室内照片拍摄完之后，当我们走出屋子的时候已经下着瓢泼大雨。在了解到我的客户需要一张室外的照片后，我们就爬上山顶，为了让州府大楼作为背景而寻找合适的拍摄地点。这时我注意到附近有一幢屋子正在建造。在获得屋主的允许后，我在屋外阳台上找到一个非常窄的栏杆的位置，背景刚好是州府大楼。这时雨已经停了，天空变得非常晴朗干净。考虑各种拍摄器材之后，我选择了一支长焦镜头拍摄（这就意味着我必须通过正在建造的卧室的窗户拍摄，摄影之神当天非常照顾我，我真的拍摄到了一张好照片）。

提示

闪光灯和日光混合使用时，我常常通过调整快门速度来改变背景的亮度。

PDG

PDG

案例 3

两只母鸡和一颗火热的心

相机：佳能 20D
镜头：佳能 28-135mmL 变焦镜头，焦距 80mm
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/40s
灯光：1200W Prophoto 中号柔光箱，微型引闪器触发闪光灯

拍摄任务

这张照片是给《Inspire Your World》杂志拍摄的。（不幸的是，这本杂志只发行了 5 期就停刊了，这张照片也是在最后一期上刊登的。）我当时被安排在艺术家、作家、美术治疗师桑德拉·马格萨曼巴尔的摩的家里给她拍照。

视觉效果

这本刊物是关于利他主义者的杂志，因此我希望给桑德拉拍摄出一张和蔼可亲、精神焕发的人像照片。当我到达她家四处环顾寻找适合的拍摄主体时。我发现她有一个自己工作的绿色艺术工作室，但是我希望能够拍摄出这篇介绍性文章的开篇照片。我在她工作室外面的走廊上看到了她自己制作的绿色椅子，这是很好的背景。

姿势

我知道她坐在自己的椅子上会很舒服，因此姿势适合坐姿就可以了。我唯一担心的就是如何来安排她的手。因为她是位艺术家，我希望她的手能够完美地展现，因此我仅仅告诉她将手搭在椅子上。

照片背后的故事

遇见桑德拉真的是很值得的一件事。她就像她制作出的心一样伟大。当她告诉我她还在农场养了几只鸡后，我问她是否可以将鸡也拍摄进画面。这时遇到的问题就是如何让鸡按照我们要求去做，这并不是一件轻松的事。像其他动物一样，对鸡来说，食物具有一定的吸引力，因此我准备好拍摄，站在相机的后面，在我的助手往地上洒食物的时候指导桑德拉拍摄。我拍摄了很多张，最后拍摄到了满意的照片。

提示

通常我会对拍摄主体的头发比较挑剔，但是在遇到桑德拉之后，我知道她喜欢将自己的刘海分散在额前。这只是个人爱好，我感觉到将主体独特的相貌特征表现出来让她成为照片的一部分非常重要。同样，主体衣服的选择也非常重要。我为桑德拉选择了红色的衬衫，因为我知道红色能够从绿色的背景前面突出出来，并且能够与椅子上的红心相呼应。

案例 4

黑衣作家

相机：佳能 D30
镜头：佳能 24-105mm 变焦镜头，焦距 67mm
曝光：光圈 f/16，快门速度 1/125s
灯光：1200W Prophoto 0.9m 大的八角形柔光箱

拍摄任务

作家戴尔德丽·麦克尼马尔的人像照片是为《Distinctly Montana》杂志拍摄的。拍摄这张照片时，戴尔德丽女士的第 4 本小说刚刚出版，该杂志打算推出她的一篇人物专访。

视觉效果

因为戴尔德丽的小说主要描写蒙大拿以及居住在蒙大拿的居民，因此她也被称为是蒙大拿的作家。我希望通过拍摄出来的照片展现出与她的书中内容相关的一些地理特征，因此我觉得让山作为背景非常重要。另外，我还希望去掉传统的西部风格的服饰。幸运的是，戴尔德丽穿的刚好是设计师式的黑色服装，另外淡绿色的咖啡杯也给照片增加了一点色彩。

姿势

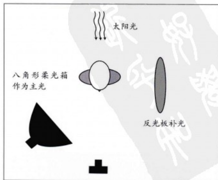
在选择拍摄地点时，我发现了一个非常舒服的露天用的桌子和椅子。最先，我将笔记本电脑放在桌子上，让她假装正在写她的下一本书，但是这样拍摄出来的画面看起来比较荒唐。最后，我让她改用传统的写作道具——钢笔和稿纸。最后我引导她深呼吸好几次，然后看着镜头拍摄出了满意的照片。

照片背后的故事

我很幸运能够在给戴尔德丽拍照片之前和她见过面。这让我有时间了解她，以及知道她在哪里居住。我当时为杂志构思拍摄了 4 张不同效果的照片。作为回报，戴尔德丽赠送给我一本她的小说的预先版。因为当时还是初春季节，所以我希望再等待几天等到树叶更绿以后再拍摄，因此我计划 3 周之后再拍摄。当我再次和她见面时，我已经读完了她的小说，我认为对她也有了一定的了解，而且她拍照片时的表现也非常自在。最终整个拍摄过程非常顺利，快速。

提示

对于这样的拍摄任务，最关键的部分就是充分的准备，对于这样的拍摄任务，我还有备用方案，比如天气不太好的情况。在阴云密布的天气拍摄，的确具有一定的挑战性，但这次拍摄时是气象之神又一次照顾我。事实上，如果你对最坏的情况都做了准备，你也就准备好了拍摄成功的照片。

PDG

案例 5

寒冷的费城之夜

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：柯达 EPP
曝光：光圈 f/8，曝光时间 1s
灯光：德国康素 1200W 闪光灯，使用 Wafer 100 柔光箱
其他：闪光灯、毯子、镜子、三脚架，以及相机快门线

拍摄任务

这张照片是给怀特·麦克劳克林的话剧“Rose Selavy 爱在费城”在费城边缘艺术节宣传使用而拍摄的。（注：Rose Selavy 是在 20 世纪 20 年代曼·雷和马塞尔·杜尚合作拍摄的照片，同样，这张照片也是合作拍摄的。）

视觉效果

在拍摄之前，怀特告诉我他们的戏剧大概的内容。我们认为让费城的天空作为背景非常有必要，并且夜景照片才能表现出舞台戏剧的那种气氛。

姿势

通过研究戏剧宣传照片，我发现夸张的姿势往往效果会比较好。在这次拍摄中，我希望玛丽看起来比较脆弱，因此我让她采用了婴儿一样的姿势。画面中的亚伦在安慰和保护玛丽，他坐在那里一边捋着玛丽的头发一边直视着镜头。

照片背后的故事

当和戏剧演员一起工作时，你可以找到很多帮助搬动器材的志愿者。在拍摄这张照片时，我们选择了三月最暖和的一个夜晚在费城市中心斯库基尔（Schuylkill）河上的学院桥上拍摄。我们准备好灯光和椅子，在玛丽和亚伦准备好之前我使用宝丽来相机试拍了几张。我拍摄了 3 卷胶片就停了下来。由于室外太冷，模特已经支撑不住了，因此我们不能再拍了，这时我已经拍摄到了希望的照片。（注：我甚至为闪光灯携带了备用电池，因为电池在寒冷的天气消耗非常快。）

提示

在晚上拍摄照片一定要携带质量好的闪光灯，这样你可以看到拍摄效果（辅助对焦灯）。另外，你应当知道如何来使用相机的反光板预升功能来避免震动，同时也不要忘记携带快门释放线。如果没有快门释放线，可以使用相机的自拍功能，因为这样你在拍摄的过程就不会去触摸相机，因此也会减少相机的震动。因为这张照片是在桥上拍摄并长时间曝光，我也携带了一个 2kg 重的物体来稳定我的三脚架，我们一直等到没有汽车经过的时候才拍摄，这样可以避免桥的轻微震动。

PDG

案例 6

鲁道夫和欧文

相机：哈苏 503c
镜头：50mm
胶片：柯达 Plus X
曝光：光圈 f/16，快门速度 1/125s
灯光：Luz 1200W 闪光灯（已停产），Chimera 中号柔光箱

拍摄任务

这张雕塑家鲁道夫·塞尔和他的儿子欧文的照片是为我的第一本书《父与子》拍摄的，最后这张照片也用在了美国快递公司广告中。

视觉效果

这张照片是在鲁道夫的工作室（也就是他在蒙大拿的家）拍摄的。我常常认为雕塑家是能够创作出奇迹的玩泥的大孩子。我拍摄目标就是拍摄出一种父子在一起的具有活力，并且比较顽皮的照片。

姿势

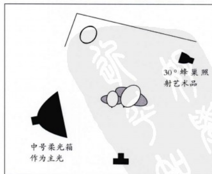
这张照片的姿势控制起来很容易。当时我问鲁道夫是否可以坐在地板上和他儿子保持同样的高度，轻轻地捏一下他的儿子。我也很喜欢他穿的乒乓球鞋，因此我让他伸出脚，这样我可以看到鞋底。照片使用广角镜头拍摄，从而让这种效果经过夸张之后更明显。

照片背后的故事

当我拍摄艺术家的时候，我都能够找到乐趣和产生新的想法，另外，他们也会理解我，并且会很配合拍摄。这张照片是我“父与子”项目的开始，当我试图找到 5 位艺术家，让我给他和他们的儿子拍照。我是从在 SOHO 居住的艺术家朋友那里知道鲁道夫的名字的。他像其他慷慨的父亲一样，我请求为他们父子合影，他很爽快地答应了。

提示

当拍摄环境人像时一定要留意他们工作的地方。在这些地方你往往能够找到一些助你拍出好照片的视觉线索。拍摄时一定要和他们交流，尽量和他们融为一体。这样能够在彼此之间建立相互的信任，并能帮助他们在相机前面放松。也就是说，在拍摄过程中你必须清楚你是指导，如果你能够给他们一定的提示，他们就会配合得更好。

Mets

案例 7

带我到球场

相机：哈苏 503c
镜头：50mm
胶片：柯达 Plus X
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/60s
灯光：Norman 200B 便携闪光灯透过 0.2m 白色反光伞反射拍摄

拍摄任务

如你所猜，这张照片也是我的项目"父与子"的一部分。主体是纪录片制作人彼得戴维斯和他的儿子耶西和尼古拉斯，照片拍摄于 Shea 体育场。

视觉效果

拍摄环境人像时，我常常会寻找地理性鲜明的外形和线条。这张照片中的体育场弧形墙的基线汇聚到一家人这里，将读者的视线吸引过来。为了让一家人从杂乱的人群中突出来，我使用便携式闪光灯照亮他们。

姿势

我希望在照片中表现出环境的气氛，因此我让他们从场馆座椅上转过身来斜向着相机。我同时让耶西将手搭在他父亲的手上从而让他们之间有种亲密感。我让彼得和尼古拉斯手里拿着节目单创造出现场环境的气氛。

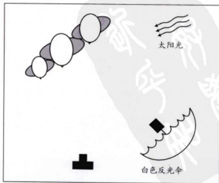
照片背后的故事

在拍摄之前，我们讨论了拍摄地点的选择，最后我们同意到西亚体育场拍摄，这样不仅照片有意思，而且环境也比较适合拍摄主体。

通常我拍摄照片的时候，都会事先获得允许，但是大都会棒球队整个机构非常庞大，因此我决定作为普通的观众进去拍摄，但愿不会遭到阻拦。这个方法是在保安来之前才行得通的办法，我当时甚至携带了闪光灯架和相机包，但检票员只检查了我的票，并没有问太多。纽约市媒体产业非常饱和，因此在这样一个公共的场合设置灯光拍摄并不会引起人们的注意。因为我们是在比赛之前拍摄，因此其他人也没有阻拦我们。根据现在的保安制度来说，我认为采用这种方法去拍摄不一定行得通。

提示

无论在什么时候，如果在公共场合拍摄的话，获得拍摄允许是一个比价稳妥的方法。如果拍摄过程中可能会有人受伤，还要获得财产的物主同意（在这种情况下，对于可能发生的意外或者法律问题，办理商业摄影保险也比较重要）。同样，如果你打算要销售拍摄的照片，还要保证获得模特的肖像许可以及财产许可书。

案例 8

海边的曲棍球员

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：柯达 Plus X
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：Luz 1200W 闪光灯，中号 Chimera 柔光箱
其他：捷信三脚架

拍摄任务

为了我的“父与子”项目，我联系了戈丁·豪，他和他的儿子们同意在新泽西的海滨让我拍摄。

视觉效果

戈丁和他的儿子们中，只有一个人不是专业曲棍球员，我希望拍摄远离冰场的照片。另外我也希望只有可以暗示拍摄场景的简洁钓鱼竿作为背景。

姿势

在实际拍摄中，合影位置的安排常常最具有挑战性。因为这张照片中有长幼之分，因此我拍摄时，让戈丁坐在中间，他的儿子围着他站立。照片中钓鱼椅非常完美地帮助了画面的安排。安排好戈丁坐在椅子中间之后，我开始安排他的几个儿子。马蒂站在靠背椅后面，马克将他的左手搭在默里的肩膀上，默里将他的右手搭在戈丁的肩膀上。这样的姿势能够让视线随着手转到戈丁脸上。我让戈丁将他的手搭在他的膝盖上形成整个合影的中心。

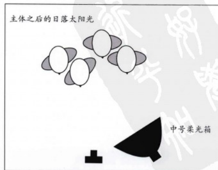
照片背后的故事

因为对最终的拍摄效果不太确信，我携带了所有的设备到他家海边的房间拍摄。当他们提到当天早晨他们抓了一些鱼时，一支闪光灯不亮了，我意识到我只能在黄昏的渔船上给他们拍摄。

我和助手用了一个小时左右的时间就将设备准备好，然后在将全部家庭成员带到船上之前先试拍了几张。那时我知道，我只有 20 分钟的时间拍摄出完美的背景，但因为准备充分，这么点时间已经足够了。豪一家人喜欢快速拍摄，并且看起来比较有意思（作为拍摄的答谢，他们邀请我和他们的助手一起吃晚饭。他们正在烹饪早晨捕到的鱼，这次晚餐的确是一次大餐）。

提示

视觉引导线是这张照片成功的关键。那时候我还没有便携闪光灯，因此我从船上连接使用 30m 电源延长线到船坞的插线板上。现在我旅行的时候仍然会携带电源延长线，万一我的便携闪关灯失灵了，它就可以派上用场（假设附近有电源插头）。

案例 9

家庭合影

相机：哈苏 503c
镜头：50mm 微距
胶片：柯达 Plus X
曝光：光圈 f/11，快门速度 1/8s
灯光：大号 Chimera 柔光箱
其他：捷信三脚架

拍摄任务

你可能还不知道，拍摄人像可以让你有机会遇到你的偶像。为了我的“父与子”项目，我拍摄了艾伦・阿金。他是音乐人戴夫・布鲁贝克的朋友，戴夫・布鲁贝克提议让我和他联系。

视觉目标

拍摄家庭欢乐是我的目标之一，他的每个儿子都个性鲜明并且和父亲关系很好。事实上，这些人像不仅与我有关，而且也与布鲁贝克一家有关。当我对人物姿势的安排满意后，我就让相机不停地拍摄，抓拍下动态效果的照片。

姿势

当我到达他们的家时，我注意到戴夫和他的儿子丹尼尔都穿着黑色的衬衫。这让我想起来钢琴键盘，黑色的键被白色的键包围着。这个概念尽管不是很明显，但这是我安排这个家庭的动力（戴夫腰上的白色的腰带也起到很好的作用）。

我在家庭成员后面使用了台阶，这样保证他们的高度一致。接着，我让他们稍微弯曲膝盖而表现出更加随意的姿势。最后就是安排手了，照片的关键就是让戴夫的手交叉放在膝盖上。这样的姿势为其他人的动感姿势起到基准的作用。

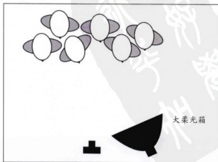
照片拍摄的故事

戴夫和他家人都空闲并且在一起的唯一时间就是圣诞节前的一周。幸运的是戴夫住的离纽约只有两个多小时的路程，我那天也有时间。那天我和助手琼・凯尔利斯到达他家时，天已经黑了，整个家庭都充满了节日的灯光。当时的节日气氛非常强，布鲁贝克一家的招待也非常热情。

提示

当拍摄人数较多的合影时，你需要闪光功率比较大的灯光。因为他的 4 个儿子都戴着眼镜，为了避免反射光线，我使用了一个悬臂架将灯光保持高于主体约 1m 高。

为了记录下来大房间的环境光气氛，我使用慢速快门同步。一旦聚焦准确，马上关掉闪光灯的造型光来避免造成主体的移动，除非那种效果是你需要的。

案例 10

“轻声！那边窗子里亮起来的是什么光？”

相机：哈苏 503c
镜头：80mm 微距
胶片：柯达 Plus X
曝光：光圈 f/5.6，快门速度 1/60s
灯光：魅力反光罩前使用蜂巢，2 张遮光黑布
其他：梯子（升高相机视角）

拍摄任务

这张照片拍摄的是我的妹妹莉萨和我 7 个月大的侄女阿里。她们来纽约看望我，并且参观了我的摄影工作室。只要有亲戚朋友来，我都给他们拍照片留念（注：如果你想拍人像，拍摄亲戚朋友是个很好的开始）。拍摄母女时，你可以采用很多种方式拍摄，我决定使用自然光拍摄出有新意的照片（就如本案例标题中引自莎士比亚的戏剧《罗密欧与朱丽叶》片段中的台词）。

视觉效果

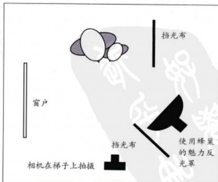
当我在等待莉萨和阿里到我的工作室参观的时候，我开始注意到地板上的光线形状，就像枕头。当我的拍摄主体到来后，我们很快就进入了拍摄状态。我在地板上放了几个枕头，然后测光，接下来让莉萨躺在枕头上，这样我在自然光开始变化之前开始拍摄。

摆姿势的技巧

这个姿势是沿着窗户光设计的。我安排好枕头来反映出窗户的高光。这两个枕头可以让莉萨很舒服地躺着，并且可以让她很容易地抱着小孩。拍摄婴儿常常是一种挑战，但是让婴儿躺在母亲的怀里会让你的工作更容易。你也应当计划一些可以逗小孩的技巧，通常可以发出些声音，但是不要太吓人，这样的效果往往会很好。另外拍摄时要有耐心，要抓拍下飞逝的精彩瞬间。在这个例子中，莉萨敲着小孩的脚在逗她的瞬间我拍摄出了成功的照片。

提示

这张照片的布光要比你想象的复杂得多。为了维持地板上的高光，我不得不调整闪光灯的亮度而不让光线太亮。为了实现这样的效果，我使用了魅力反光罩结合蜂巢和挡光布来遮挡照射到地板上的光线。

案例 11

魔幻威龙

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：柯达 Plus X
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：Luz 800W 闪光灯使用中号柔光箱作为主光，背景使用蜂巢作为辅助光

拍摄任务

我工作的很大一部分都是在给音乐家拍照，彼得·亚罗就在我的拍摄名单上。就像他创作的音乐和他的社会信仰一样，彼得和他的儿子克里斯托弗一起拍照时也非常地敏感和热情。

视觉效果

走进彼得在曼哈顿的房间就好像走进雨林一样。整个房间布满了热带植物和中美洲的工艺品。彼得和克里斯托弗很热烈地欢迎了我们，我们都感受到他们之间的父子之爱。我的目的是将这些元素结合在一起，因此我将这些植物拖到火炉旁边，点着蜡烛并放置好一把椅子准备拍摄。

姿势

我让克里斯托弗坐在彼得的膝盖上，就好像他被抱在怀里一样，接下来我让他们胳膊互相环绕并且握着手，这样形成了一个心形。我也打破了我的一个原则，让雕塑直接摆在他们头的后面。我感觉到这样可以帮助读者了解 Peter 的精神信仰。

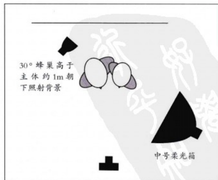
照片背后的故事

你看到的照片是我最先拍摄的，也是我最喜欢的。彼得也想展现出他们另外一方面的关系——父与子之间有一定分歧的不同寻常的关系。令我惊奇的是，他们拿出一些玩具枪，我让他们背靠背站着拍摄，就好像他们准备好决斗一样。这些动作都值得去尝试，因此拍摄时要思想活跃，并且和拍摄主体很好地配合。

提示

这张照片是我使用两个光源的第一次尝试，第二个光源照亮火炉和雕塑。如果没有这些细节，主体就会很难和背景分离。

你也可能注意到我选择了慢速快门拍摄下了烛光。我并不确信这样做值不值得，它们在背景前面不是很明显。尽管这样做比较麻烦，我还是在每张照片中尝试每种光源。

PDG

案例 12

真正的法官

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP 100
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：3 支 Luz 800W 闪光灯（中号柔光箱作为主光和背景光，40° 蜂巢增加发型光）

拍摄任务

威斯康辛大学打电话请我为他们的校园杂志的封面拍摄纽约大法官理查德·B. 劳三世阁下。我想拍摄出事业成功、友好而具有威信的校友形象。很明显，这样的照片最适合的拍摄地点就是法庭，但是我没有让他坐在自己的座位上，被高高的法官席桌子挡在后面，而是让他坐在法官席桌子上。木槌、旗帜以及背景都传达出了我所期待的人物形象的信息。当法官坐在法官席桌子上不会出现问题时，我就放心了（有时不允许这样做）。

姿势

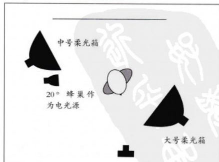
展现主体威信的最佳角度就是从较低的角度拍摄。有时这样的方法称为英雄风格拍摄法，这样会让拍摄主体比现实中的人更大。照片显示出的友好形象也对照片起到了同样的作用，我让他将右手放在左手上，这样可以表现出一切都在自己的轻松掌控之中的感觉。

照片背后的故事

当我进入大法官的办公室时，一种深深的敬畏油然而生，而且很好奇。在自我介绍之后，我借这样的问题开始了工作："你遇到的最具有挑战性的案子是哪一件？"通常我会找一些轻松的话题开始和主体谈话，但是不知道什么原因，遇到他时，我当时有种激情和好奇想了解他的内心世界，在实际中很多人在被拍摄时都愿意谈论自己。大法官思考了一会儿就告诉我，通用汽车公司一个集体诉讼案子是他遇到的最具有挑战性的案子。这个案子的细节让我更欣赏负责集体诉讼的法官。

提示

如果有可能我都会在我拍摄之前先对拍摄对象做调查研究，有时候这样的工作在网上做会非常容易。当拍摄名人或者 CEO 时，和他的助手搞好关系也能获得有用的信息。我会使用任何能够对谈话有帮助的信息。

案例 13

光线、相机、动作

相机：哈苏 503c
镜头：50mm
胶片：富士 RDP 100
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：2 支 Luz 800W 闪光灯，一只 Norman 200B 便携闪光灯（中号柔光箱作为主光，30° 蜂巢从屋顶反光，伺服闪光灯在售票亭中使用）

拍摄任务

西奥·卡洛米拉克斯是一位专门为富豪和名人在家里建造高档家庭剧院的企业家。我和我的助手为《曼哈顿》杂志（该杂志已停刊）拍摄照片时在纽约郊外有幸见到了他和他的作品。

视觉效果

这次拍摄是一次非常有趣和挑战性的拍摄任务。这个家庭剧院非常辉煌，以至于很难让人相信这样的剧院建造在某人的家里。西奥是一个平易近人的人。我在剧院的各个地方，让他坐着、站着采用各种姿势给他拍照。我希望给杂志拍摄一张封面照片，有意思并且能够含有“来剧院吧”的这样的意味。这张照片比较关键的地方就是让他站在剧院海报和售票庭的旁边（我也曾想过将他安排在售票厅中，但是那样行不通）。拍摄时遇到的挑战就是在混合光线环境下拍摄，并且背景中还有玻璃。

摆姿势的技巧

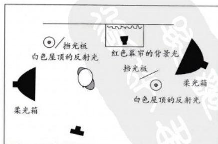
因为这张照片是作为杂志的中文章的开篇之作，我想杂志的编辑可能会将它安排在对页的左手页，并且右侧是西奥的作品。我感觉到让西奥手里抱着爆米花和电影宣称册可以让他的手不空闲。我让他侧身站立，然后转过来朝向相机并且身后的封闭华盖和他的胳膊形成三角形。

提示

这张照片背景中的玻璃拍摄起来具有一定的挑战性。幸运的是，我外出拍摄时经常携带黑布、黑色的薄纱、黑色的卡纸。我使用这些附件，用夹子将它们安装在灯架上作为挡光板使用，这样就能够减少反射。

我也携带能够伺服控制的闪光灯（比如遥控闪光控制）来照亮局部区域，比如这张照片中的售票亭。

最后为了拍摄下霓虹灯光我使用慢速快门同步。更重要的是我关掉照亮海报的荧光灯来避免偏绿色。

COBRA WOMAN
35. 10.
POP
STEREO LASER VIDEODISC
HAIRSPRAY

案例 14

第四回合

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP 100
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/125s
灯光：Luz 800W 闪光灯，大号 Chimera 柔光箱，拍摄台上使用白色大反光板

拍摄任务

我的一位 20 世纪 90 年代的客户是名人经纪人。他们会定期让演艺界的新星到我的工作室为公关宣传拍摄照片。阿什莉·索耶就是其中之一。

视觉效果

人物的动作是很难成功控制的，而对于拍摄那些好动的小孩来说更具有挑战性。我希望能够通过简洁的画面表现出儿童演员的坚强并且可爱的感觉。

姿势

简单的凳子和拍摄台能非常有效地控制主体的移动。对于这张构图紧凑的照片，拍摄时我让阿什莉将她的胳膊放在拍摄桌上，用红色的拳击手套环抱她的头。

照片背后的故事

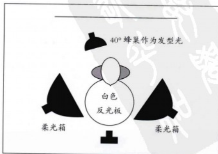
阿什莉为了拍照片很有激情地带来了很多服装和道具，拍摄时也很配合我的指导。在开始的一个小时，我们拍摄了很多用于她宣传的照片。但是我仍然感觉到没有拍摄到理想的照片，因此我到我的道具篮里寻找，最后找到了一对男式的拳击手套。

我当时不知道阿什莉看到手套后是什么样的反应，由于她的职业精神，她非常配合。我知道我只有在拍摄即将结束，当阿什莉有一点累，抗拒力减弱的时候才可以尝试。我感觉到当时就是合适的时机，我能拍摄到阿什莉真正的一面。

提示

给客户拍摄时，首先拍摄他们希望的效果。然后再留出时间拍摄你想要的效果。因为他们付给你报酬，但如果你忽略了你的需要，以后你会后悔的。我的作品集中大多数作品都是散落在图片编辑的地板上的照片。

当和儿童演员合作时，通过问他们喜爱的演员或者电影和他们融为一体。可以让他们模仿所喜爱的电影场景或者让他们唱喜爱的歌曲。这样非常有意思，并且有助于拍摄出好照片。

案例 15

作家

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RTP 100
曝光：光圈 f/5.6，快门速度 1/15s
灯光：Luz 800ws 和玻璃纤维放在网上，带黑膜的 20° 网固定在反光板上，使背影处形成一个三角形的阴影

拍摄任务

伦敦 4 频道在做一个关于作家、记者、文学批评家克里斯托弗·希钦斯的纪录片。他们需要一张克里斯托弗的照片用于宣传这一期节目。

视觉效果

希钦斯是一位颇具争议的作家。我想稍微仰起相机创造出一种神秘的环境气氛，从而展现这一点。

照片背后的故事

这张照片拍摄于他在纽约的小公寓中，他的公寓并不是你在电视中常常看到的那种。当我到达的时候，希钦斯正在赶着写稿子，因此并没有多少时间让我拍摄。在环顾公寓的四周寻找合适的拍摄地点时，我想到他所坐的地方就是最佳地点。我告诉他继续在笔记本电脑上写作，当我们准备好的时候再告诉他开始拍摄。

在设置好灯光后，我请求克里斯托弗给我 5 分钟时间让我拍照。我很快就拍摄了 3 卷胶片，完成了拍摄。他向我道谢，然后就继续在回到电脑旁开始写作。

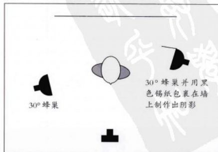
姿势

我对他的姿势并没有多少提示。当我让他转过来看着相机时，他交叉双手看着我，最终的照片就是这样。

提示

在这种情况下拍摄，我必须改变环境光线的气氛，从而拍摄出更引人入胜的人像照片。就像我提到过的，这间公寓非常简单，并且希钦斯正赶在截稿之前完成他的文章。为了让拍摄效果更突出，即使当时有太阳光从窗户的缝隙照射进来，我仍然决定使用钨丝灯胶片拍摄。这时需要使用的关键技术就是使用 CTO（橘红色温滤色片）将日光色温的闪光灯的光的颜色转换成钨丝灯色彩的光线。

这样更可以让照射到主体上的闪光灯光线不会产生偏色，而日光则变成了蓝色。

案例 16

后起之秀阿斯特罗·特夫

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：柯达 E 100 SW
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/125s
灯光：高明 1200W 闪光灯并使用 Prophoto 柔光箱
其他：用梯子提高相机拍摄角度

拍摄任务

我接到一个洛杉矶客户的电话，让我拍摄后起之秀儿童演员哈利·赫希用于出版。我的目标就是拍摄出现代好莱坞风格的人像照片。

照片背后的故事

当哈利和她的父亲来到我的工作室拍摄时，她刚好为《真情无价》电影完成演出。她两岁时就开始当演员了，因此对于拍照，她表现得很自然。

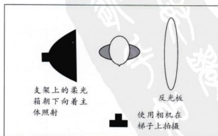
在带她到衣橱里选衣服的时候，我注意到了奇怪的阿斯特罗·特夫式样的毛衣。我刚好在一周前给高尔夫公司拍摄了一个宣传册照片，因此有一个 1.2m × 1.8m 大的阿斯特罗·特夫服装。这时我也想到了莎士比亚的戏剧中的人物 Ophelia（也许是因为哈利的飘逸的头发）。我给哈利讲述我的想法让她扮演奥费利娅，她很乐意。当哈利更换绿色毛衣的时候我让助手跑出去找了几朵雏菊花。我设置高梯子然后就开始拍摄了。

姿势

因为这样的拍摄预算比较小，没有道具和发型师，我就让我的助手来调整她的头发。我希望她的头发好像在水中飘荡一样。我还希望最终的照片具有一定的童趣，因此我让哈利手里拿着一只雏菊而让她的另外一只手拨弄她的头发。她的傻笑是无意中出现的，但是我觉得这种表情很适合我的想法。广告商最后使用了她一张露齿的照片（注：在我的网页上这张照片的点击率要比其他的照片高）。

提示

道具可以给照片增彩，并且能够让拍摄更有激情。道具也能够激发灵感，比如拍摄这张照片。使用道具的关键就是对道具的管理。我建议将道具放在文件柜中并且清晰地贴好标签。当拍摄时灵感出现，你可以很快到存储间找到合适的道具。如果你没有太多的空间或者无暇购买道具，你可以在道具店租用，或者像你的造型师那样，去商场用信用卡购买然后在拍摄之后退还给商场。

邮电

案例 17

五分钟间歇

相机：哈苏 503c
镜头：50mm 微距
胶片：富士 RDP 100
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/60s
灯光：Norman 200B 闪光灯使用透射伞拍摄

拍摄任务

体育人物也是我的“父与子”项目的重要内容之一。我现在已经记不起是谁给我马里奥·安德烈蒂的电话号码，但我还是很感激他。

照片背后的故事

马里奥的时间安排非常紧张，唯一适合拍摄的时间是和他的儿子迈克尔在一起的时候。也就是迈克尔在 Indy500 试赛之前的几分钟时间。我告诉他我没问题，但是完全忽略了到达那里的现实问题。

当我遇到马里奥的时候，他很友好并且告诉我让我找到合适的地点拍摄，迈克尔将会抽出 20 分钟的时间让我拍摄。我很快看到了赛车盖子，我想这将是他们照片很好的道具。接下来我就设置灯光，将相机安装在三脚架上，用测光表测量好闪光灯的读数。

当迈克尔到的时候，在他试赛之前我们只有 5 分钟的时间拍摄。我拍摄了 4 卷 120 胶卷之后，整个拍摄就结束了。我感谢他们并祝他们好运。马里奥在他儿子的嘴唇上亲吻了一下，转过来对我说：“自从我知道我可能再也见不到他之后，我每次都这样做”。

姿势

我希望让赛车盖子形成对称的构图，让迈克尔和马里奥互相映衬。让他们站好位置并将手插在裤兜里，这样可以显示信心，让他们表现得好像英雄一样。背景中的荧光灯是一个巧合，在画面中暗示了运动的想法。

提示

当拍摄时间有限时，你应当在拍摄之前将一切准备就绪，这样你就能集中注意力拍摄。当然当你自己拍摄不需要让客户满意的照片时，这样做就比较容易。对于这样的例子，我使用三脚架来限制我不采用太多的角度拍摄。这样可以让我集中注意力找到恰当的姿势，并抓取合适的瞬间。

使用闪光灯布光是一个很好的例子。用测光表测量闪光灯的亮度为 f/5.6，比环境光低 1 挡，这样可以照亮阴影。这种方法可以减少照片中的反差，但却没有过于明显使用闪光灯的效果，使得照片中的人物有一种坚毅的感觉，这种效果非常适合这样的马路战士。

GOODYEAR
rain-X
PPG
Amoco
Racester
KRACO
PPG
RACO
MOTIVE PRODUCTS
Racester

案例 18

董事会主席

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP 100
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：2 支 1200W 闪光灯，中号柔光箱灯光作为主光，30° 蜂巢并使用 1/2CTO 彩色滤色镜作为发型光

拍摄任务

这张是给商业杂志《成功》拍摄的编辑类照片。照片中的人物是牛津公司的首席执行官艾伦·戈尔德。

视觉效果

我希望这张照片能够传递出有他名字中的“金”的含义，以及个人的决断和对抗能力。

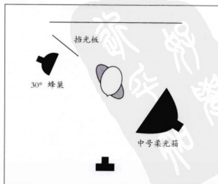
照片背后的故事

这次是我第一次给《成功》杂志拍摄照片，所以比较兴奋。我已经和《福布斯》和《商业周刊》有所合作，因此我希望拓展杂志类的合作伙伴。我对戈尔德大概了解一些并且对他的印象很深。当他不同意公司董事会改变项目的决定时，他就投票否决离开了公司。但是不久之后，公司的管理层几乎将公司管理得要破产。这时候戈尔德回到公司每天工作 20 个小时，一直持续了 6 个月。在我给他拍摄照片时，公司已经有了 200 名员工和 4 亿美元的资产。哇！这真是一个奇迹。

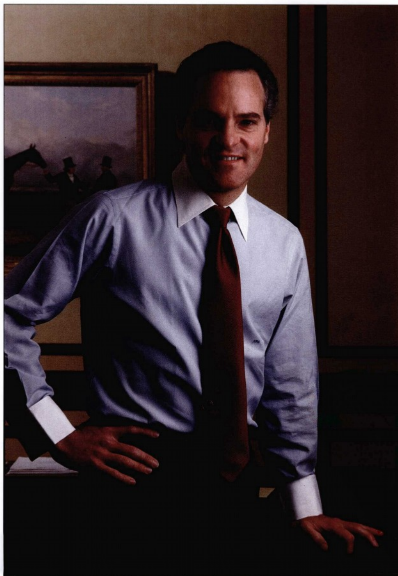
提示

到达戈尔德的办公室时，我注意到透过窗户照射进来的光线形状。为了在照片中再现这种效果，我使用慢速快门同步拍摄。为了获得背景光照效果，我使用了较强的侧光（并且使用了暖色滤色片和蜂巢作为点光源），并让背景光比主光亮 1 挡光圈。

在这里插入一句，我曾经拍摄过一位 CEO，他告诉我只给我 5 分钟的时间拍摄。我拍摄了一张照片之后说：“谢谢，这就是我需要的。”这位 CEO 很惊讶地说：“这就是需要的效果？万一照片洗不出来怎么办？”我告诉他如果他不打算给我太多时间拍摄，只有 5 分钟的话，我只能抓紧时间。我们都笑了，然后他决定给我半个小时来拍摄。

案例 19

商业大亨

相机：佳能 F1
镜头：85mm f/2.8
胶片：富士 RDP 反转片
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/125s
灯光：2 支 800W Luz 闪光灯，中号柔光箱灯光作为主光，反光伞作为背景光

拍摄任务

《商业周刊》杂志打电话让我拍摄世界顶级私投公司 KKR 合伙人的亨利·克拉文斯，这个公司是 20 世纪 80 年代美国主要的融资收购公司。

视觉效果

我的目标就是从照片中显示信心和财富。我还希望背景有很强的图案效果。

姿势

在我拍摄 CEO 时，房间里通常都会有比较大的桌子。给他拍摄时也不例外，办公桌可以让克拉文斯靠在上面。要拍摄出人物充满信心的感觉，我让他将手放在腰间。

照片背后的故事

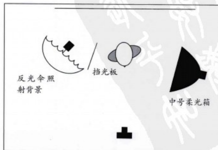
当我的助手和我到达预定的地点，他的秘书领我们到办公室并且告诉我们克拉文斯大概半个小时之后到。我当时并不确信克拉文斯能够留给我多长时间拍摄，也许我只有设置一支灯的时间，我希望通过简单的布光显示出他的富有。

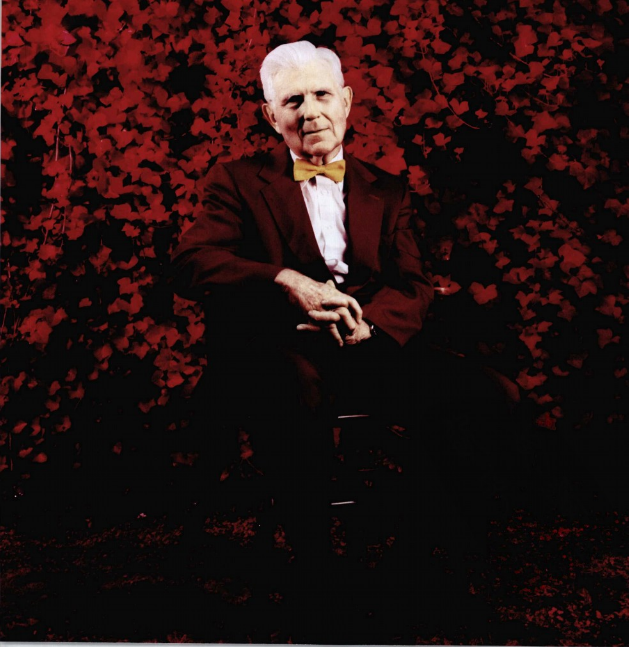
他的办公室中放满了古董和油画。我看到了两个英国绅士牵着马的画，因此决定让这张画帮助照片的构图。我们移动了桌子，这样我就可以安排克拉文斯站在背景中的油画和旁边的垂直线条中间。在我试拍了第 2 张宝丽来照片之后，他走了进来。我本来希望有更多的时间准备，这时我们互相握手，他问我要他怎么做。我让他脱掉夹克衫然后靠在桌子上，然后拍摄了一些 GQ 风格（指男性穿着打扮考究入时）的照片。整个拍摄持续了大约 10 分钟，然后我们握手告别。

提示

对于商人来说，时间就是金钱。你拍摄的主体越富有，他们给你拍摄的时间就越少。要想拍摄出成功人像照片的关键就是要果断。一定要清楚你需要的效果，不要害怕告诉主体。

在给这些人拍摄照片时，一定要注意你的言辞。不要假装你了解股票交易、金融收购或者市政债券。如果你的谈话内容涉及比如家庭、爱好等个人感兴趣的题材，主体让你拍摄的时间可能会更长些。

案例 20

扎领结的认知疗法之父

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：ISO 200 的 120 彩色红外胶片
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：1200W Prophoto 闪光灯使用中号柔光箱
其他：黄色（柯达 #12）滤镜

拍摄任务

布朗大学的布朗校友杂志在做一期关于 100 个毕业生的特刊。他们让我拍摄认知疗法之父阿伦·丁贝克。

视觉效果

当我到达贝克的家时，我注意到他家旁边高大的篱笆墙。我认为让篱笆墙作为背景，他坐在椅子上能够制作出超现实的效果。

姿势

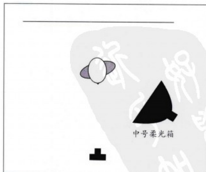
为了强调非同寻常的效果，我使用了传统的姿势，让我的主体将他的胳膊放在椅子上并交叉着手指。

照片背后的故事

我在宾夕法尼亚大学教书的时候，贝克博士是该校的知名学者。校友杂志的薪酬并不是很高，因此我招募了我的妻子作为助手。我对认知疗法了解很少，我意识到在给认知疗法之父拍摄照片时假装对此了解是比较愚蠢的做法。根据我对贝克博士的了解，我注意到他很喜欢戴领结，因此我也从这里开始谈话。当我问到他的领结时，他笑着告诉我领结的故事，并且告诉我他的个人生活，当他开始第一次戴领结时，当他遇到他的妻子时的故事。这个领结打破了沉默。我当时并不确定让他坐在院子篱笆墙前面的木头椅子上他会如何反应，但是他却说"有意思"。你从来都不会知道什么样的谈话可能会让你主体失去兴趣。一定要注意拍摄主体的一些微小的细节。

提示

尽管杂志最终使用了我采用普通胶片拍摄的照片，我还是感觉到采用红外胶片拍摄的照片视觉效果更强。如果你对于如何使用红外胶片感兴趣，可以参阅相关图书。

案例 21

魅力卡迪

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RVP 120
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：Luz800W 闪光灯使用魅力反光罩

拍摄任务

这张照片是为《纽约》杂志拍摄的。照片中的人物卡迪·赫夫曼是百老汇音乐剧《威尔·罗杰斯的生平》的主唱。

视觉效果

我的目标是拍摄下明亮绚烂的灯光以及后台百老汇歌手的兴奋气氛。

姿势

卡迪对于拍摄很自然。我让她尝试了很多姿势，但是让她坐在化妆台上的照片效果最好。在演出后台混乱的环境和明亮的灯光下，她这样的姿势让构图很紧凑，把读者的视线吸引到了她灿烂的笑容之上。

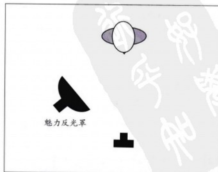
照片背后的故事

《纽约》杂志的编辑打电话给我，我了解到他们需要在演出之前的当天晚上拍摄，急切地希望第二天早晨就拿到照片。我在赫夫曼小姐登台之前的半个小时到达演出地。由于提前知道了这些，我决定让拍摄简单化，因此使用魅力反光罩作为光源。结果证明这是正确的选择。她的更衣间大概只有 2.4m × 2.4m 大而且满是服装和道具，这里根本没有能够容纳超过两个人的地方，更不用说我的助手和摄影灯光了。我在有限的时间里拍摄了 4 卷胶片。

收拾好设备后，我将拍摄的胶片放到冲印店并且让他们做了一个试条。我那晚看了看试条，让他们加快冲洗第二天快递给我。第二天早晨我编辑冲洗出来的胶片后，将我选好的照片送到图片编辑手中，整个拍摄过程与现在的数码摄影有很多不同，其实也就是多费点时间。

提示

拍摄名人时，与广告代理搞好关系能够让你更容易接触到拍摄者，并且能够提供给你一些对于拍摄来说有价值的信息（这次拍摄，我甚至得到了两张作为答谢的演出票）。同样，当你知道可以拍摄的时间并不是很多时，最好在到达之前做好一切细节准备。

案例 22

鼓手的梦想

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：柯达 120EPR
曝光：光圈 f/11，快门速度 1/125s
灯光：Luz1600W 闪光灯使用中号柔光箱作为主光，中号柔光箱照亮主体后面的鼓，30° 蜂巢作为背景光作为发型光，30° 蜂巢并不适用红色的滤色片照亮柱子，30° 蜂巢照亮鼓乐器

拍摄任务

这张爵士乐鼓手马克斯·罗奇的人像照片是为《纽约》杂志拍摄的。当时的目的是拍出表现出罗奇先生和他的鼓在一起的具有动感效果的照片。

姿势

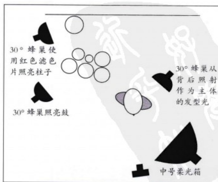
拍摄音乐家和他的乐器时，最重要的就是选择合适的地点。在这个例子中，我们是在他练习的环绕式工作室中拍摄的。我希望强调类似形状的重复，因此我采用了较高的角度向下拍摄。我选择使用长焦镜头压缩空间透视让这些形状构图更紧密些。

照片背后的故事

罗奇先生最近刚从日本回来，他在日本的佐渡岛上生活并与 Kobo 鼓手学习演奏音乐。受到这次旅行的鼓舞，他带回来了一些日本传统鼓乐器（就是照片背景中彩色的乐器）。当我和助手到达的时候，他已经在那里等待了，我让他在我们准备拍摄的时候演奏乐器。当设置好灯光后，我示意他停下来询问他日本之行的收获。这时他就兴奋起来，开始描述他的经历。这时我仅仅让他笑一下，就拍摄了 2 卷胶片。在我们收拾灯光准备走的时候，他仍然在演奏。当我们挥手告别时，他停下来说："真是很高兴"，之后又继续演奏了。整个拍摄非常愉快顺利。

提示

在他的音乐工作室我发现了在其他音乐工作室都找不到的形式感非常好的道具。在我开始移动其道具之前我已经征得了经理的同意，但我还是会拍摄一张宝丽来照片，以保证我能将所有的东西放回原来的地方（当然你现在可以使用数码相机起到同样的作用）。在拍摄建筑时，为了获得更好的构图，我摸索到这个方法。我也学到了在我移动物体拍摄之前先征求主人的同意：当我在作曲家菲利普·格拉斯的家里给他拍摄时，他的作曲区满是乐谱、音乐册以及书籍，我开始整理从而能够腾出比较简洁的拍摄的地方，当格拉斯先生走进来的时候，惊恐地看着我——我再也不会那样做了。

案例 23

枪械俱乐部

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：富士 120RDP
曝光：光圈 f/11，快门速度 1/125s
灯光：4 只 Luz800W 闪光灯，2 个中号柔光箱

拍摄任务

我在寻找与众不同的家庭时，出版我的书《父与子》的出版商打电话给我推荐了威尔逊家族。照片中左边站着的拉里·威尔逊已经出版了一本名为《柯尔特手枪——美国的神话》的书。

视觉效果

因为威尔逊先生是枪支收藏书籍的作家之一，拍摄他和他的父亲和儿子全副武装的照片效果也不错。

照片背后的故事

当我到达威尔逊在康涅狄格州的家时，我看到了他收藏的令人诧异的枪支、赛车（他的客厅有一辆 F-1 方程式赛车），一些猎获的战利品在他家到处都是。在实际拍摄时有好多元素要考虑，如何构图变得非常困难。当我见到他的父亲——非常著名的书籍装订商之后，我才知道了让什么作为照片的中心以及如何来拍摄。

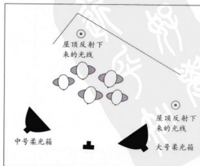
我意识到长者应当在整个合影的中心，因此我和助手移动了桌子、大象椅、方程式赛车，以及其他东西，然后设置好灯光（注：阳台是安排背景光时真正有用的东西）。当我们将一切准备妥当之后，我让一家人进入房间，安排好他们的位置，然后开始拍照。

姿势

安排他们一家人的确是一种挑战。我主要突出处理视觉力量非常强的垂直线条（白色的柱子）和各种各样的分散注意力的背景。首先安排父亲坐在中间的椅子上，然后让他的儿子和孙子围绕在他的周围。我非常小心地安排好步枪的角度，以防止他们可能会对着其他人的头或者身体。最后，我从较高的角度拍摄整个家庭，这样让拉里的头和背后的柱子分离开而不会影响照片的整体视觉效果。

提示

拍摄环境人像通常都具有一定的挑战性，因此拍摄时要花费一些时间安排环境，并且预想好环境中的元素与你拍摄的主体是如何关联的。

案例 24

海边的遮阳伞

相机：哈苏 503c
镜头：50mm 微距
胶片：富士 120RDP
曝光：光圈 f/11，快门速度 1/125s
灯光：Norman 200B 闪光灯，使用白色透光伞

拍摄任务

我为我的"父与子"项目拍摄的另外一对父子就是汤姆·米奇利和他的儿子。

视觉效果

我的拍摄目标就是呈现出一种开阔和安稳的气氛。

姿势

我希望拍摄出来的照片能够表现出父子之间和谐的关系，但是汤姆的儿子有些大了，不适合坐在他父亲的膝盖上。我决定让照片表现出儿子的长大，因此让他的儿子坐在椅子扶手上。

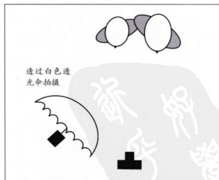
照片背后的故事

当我在洛杉矶时，要远离海边的确很难，不过在我的"父与子"项目之前，我还没有在洛杉矶的海边拍摄过任何一对父子。当我获得这个可以在海滩拍摄的机会时，我感到非常兴奋。

我的助手马丁·谢姆耶（我的一位朋友，并不是摄影师）和我拖着设备、椅子和伞横穿海滩寻找合适的拍摄地点。在太阳下山之前，我们大概有半个小时的时间来设置灯光，这样留给我 15 分钟的时间在落日的余光下拍摄。当汤姆和他的儿子到达时，太阳已经落到悬崖后面，这时我开始拍摄。在太阳还有 5 分钟时间就消失的时候，我拍摄到了理想的照片。

提示

如果你装备不够完整的话，在海滩携带闪光灯拍摄的确是一个噩梦。我通常携带沙袋，这样你可以在海滩装满沙子，一个大水壶，这样可以装满海水，或者 Bogen 牌的超级 U 型夹，可以装在电源箱上。另外，我还携带较大的塑料垃圾袋用来罩住我的相机、闪光灯以及其他需要防沙的摄影器材。最后，不要忘记携带一罐压缩空气和数字相机感光元件清洗液。

PDG

案例 25

扬基队员

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：柯达 120EPP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：Luz800W 闪光灯，使用大号柔光箱照射家庭队员，30° 蜂巢照亮队服和约翰的脸

拍摄任务

我希望为我的“父与子”项目拍摄一些运动队员，因此我写信给扬基队前卫，问他那里是否有些棒球队员可以拍摄用在我的书中。令我吃惊和高兴的是，他们给我回了信，并且给我推荐了汤米·约翰——他不仅是一位优秀的投手，也是爱自己家庭的人道主义者。

视觉效果

我希望拍摄下一代棒球队员幕后的情景。

姿势

约翰先生和他的孩子站在一起显得太高，我让他坐下来而他的儿子围绕在他周围。棒球棒作为他儿子的依靠。

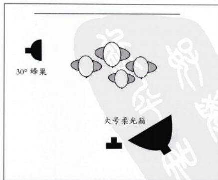
照片背后的故事

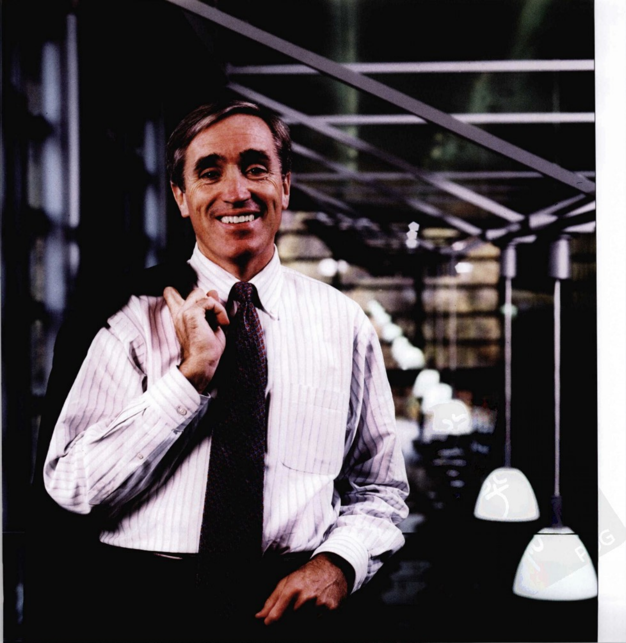
我在拍摄照片之前大约1个小时到达扬基体育场，并且左右物色合适的拍摄地点。（我不得不承认，从扬基队的更衣室走到球场上非常令人激动，这条路也是贝比·鲁斯、卢·格里格、米奇·曼托和其他伟大的队员走过的道路。

我意识到理想的拍摄地点就是扬基队的更衣室。让我惊奇的是，当家庭队员到达的时候他们都穿着队服。我给他们安排好拍摄的位置就开始拍摄。拍摄时，我注意孩子们都嚼着口香糖。我没有让他们吐出来，我本能的反应就是让他们比赛。我问他们看谁能够吹出最大的泡泡。最后的照片就是这样。

提示

人们常常都问我为了我的“父与子”项目，我是怎么获得这么多拍摄名人的机会的。事实很简单，就是要去问。作为一名人像摄影师，你不能害羞去请求别人。最坏的情况就是，你所问的人会拒绝，这时候你可以继续问别人。我询问了大概 100 多人，其中只有 6 对拒绝了我。成功的比例其实蛮高的。

案例 26

美国先锋集团老板

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：柯达 EPP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/30s
灯光：大号柔光箱作为主光，白色放光板补光

拍摄任务

《商业周刊》在职的编辑雇用我拍摄美国先锋集团的老板约翰・布伦南。

视觉效果

我希望将布伦南安排在有很强的图形感，但不太像商务环境的背景前。

姿势

我将这样的姿势称为 GQ 姿势。我并不常用这种姿势，但是这种姿势看起来比较适合布伦南先生的个性。我对于他的了解就是，他是一位经理，会不时地接听客户的电话，对于管理几千亿美元资产的人来说，这让我的印象非常深刻。左边的玻璃框可以让他放松地靠在上面。

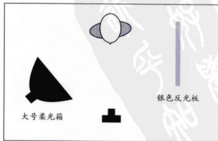
照片背后的故事

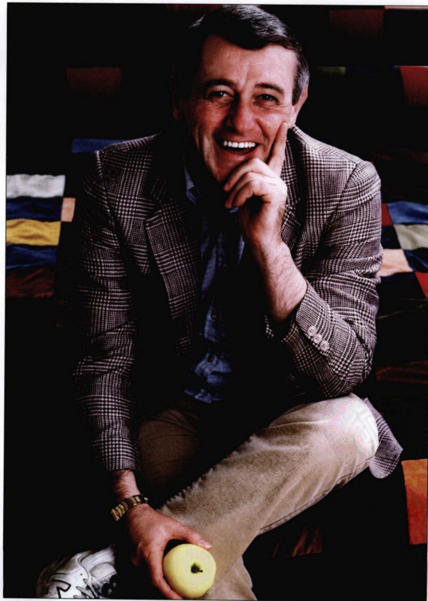
当我到达先锋公司的总部时（开始拍摄前 2 小时到达，这样能够保证我有时间寻找合适的拍摄场地），一个公关人员带我四处走走。当时下着雨，这意味着在室外没法拍摄，因此我决定到咖啡厅要点茶喝。当我到达这个高科技咖啡屋的顶层时，我看到了能够环顾整个空间的位置并且有灯光和宽敞的玻璃窗户作为场景。

我的助手和我将一个大号的柔光箱安装在便携式的支架上。我给助手拍摄了几张宝丽来照片，并且调整快门速度直到闪光灯和环境光看起来比较平衡。布伦南先生很快就来了，并问我应该如何做。当我告诉他我要拍摄出詹姆斯・迪恩那样造型的照片时他就笑了。我在 15 分钟之内拍摄了 4 卷胶片，然后感谢他腾出时间让我拍摄。

提示

在走廊、大厅、入口以及台阶等这些地方拍摄常常要比在办公室拍摄更有意思，因此不要忘记在你拍摄的环境中寻找合适的拍摄地点。接待处常常装修豪华，但是要在这些地方拍摄，你必须说服客户让他们暂时关闭这些地方以避免干扰。

案例 27

约翰之家

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/5.6，快门速度 1/125s
灯光：Luz800W 闪光灯，使用中号柔光箱作为主光；800W 闪光灯，使用反光罩经屋顶反射到主体背后

拍摄任务

Elle 杂志安排我拍摄演员约翰·马奥尼。

视觉效果

我希望拍摄出每一个人了解的约翰·马奥尼的形象。

姿势

这种姿势我称之为环绕形姿势。马奥尼的胳膊和腿的姿势将你的视线引导到主体之上。如果你的视线从苹果开始，沿着左胳膊然后又会回到苹果上面（下文将说明为什么会选择这样的道具）。

照片背后的故事

这张照片是在曼哈顿普通的公寓拍摄的，整个环境除了彩色的棉被外没有其他有意思的东西了。马奥尼在当演员之前是一位教师。因此让我想起了用苹果作为道具。我们利用照片中的苹果和被子这两个视觉元素即兴拍摄了这样的照片。

开始时我让他投掷苹果并将纽约市景作为背景。后来我让他穿着他的睡衣躺在床上阅读莎士比亚的戏剧并且把苹果放在头上——《威廉·退尔》的一幕场景。

Elle 杂志最终使用了他投掷苹果的照片，但是我觉得这张照片才真的拍摄下了他顽皮的一面。（注：马奥尼先生由于《蓝叶之家》中的表演获得当年的托尼表演奖。）

提示

有时生活里有了柠檬，但是你不得不自己制作柠檬水。当我走进这间没有特点的公寓时，我叹息了。幸运的是，屋子里的被子、苹果，当然还有比较顽皮的主体，让我能够将本来比较平淡的场景拍出非常有意思的照片。通常在拍摄时，你需要在拍摄地点寻思能够帮助构图的视觉元素，也不要害怕把这些元素与你的拍摄主体融为一体。当让他坐在床上手拿苹果放在头上时，我不知道他的反应，但是他认为这样比较有趣并且有创意，我的回报是获得了他的信任。

案例 28

当罗伯特·李·莫里斯遇到杰克逊·波洛克

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/125s
灯光：1200W 高明闪光灯，使用魅力反光罩前使用 30° 蜂巢作为主光，30° 蜂巢并使用反光板作为发型光，两个反光伞作为背景光

拍摄任务

我被安排给 Fairchild 杂志封面拍摄珠宝设计师罗伯特·李·莫里斯。

视觉效果

莫里斯是非常著名的金银首饰设计家，他也因为使用解构的石膏像来展示作品而著名。我让他带来一些他的设计样品和一两个石膏像用来做道具。我希望营造出非常强的视觉效果，能够反映出他对于金银首饰设计的创造力。

姿势

当拍摄主体手中拿着东西的时候，对于姿势的控制就要容易得多。这张照片的姿势是让石膏像成为画面真的中心。我让莫里斯抱着石膏像，然后转过去侧面朝着相机，当我数到 3 之后立刻面对相机，这样重复很多次之后，他感到非常舒服。

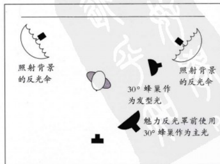
照片背后的故事

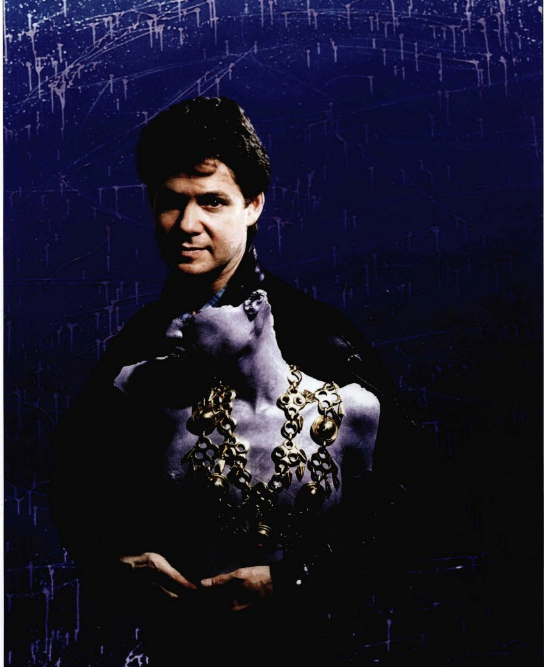
拍摄杂志封面人像虽然获益颇丰，但是也会有一定的限制。首先，必须按照特定的画幅，人物必须垂直，并且在他的头顶留一定的空间可以作为报头。其次，艺术指导会指导拍摄的最终效果。另外，拍摄出能够吸引人的杂志照片需要面对一定的压力。

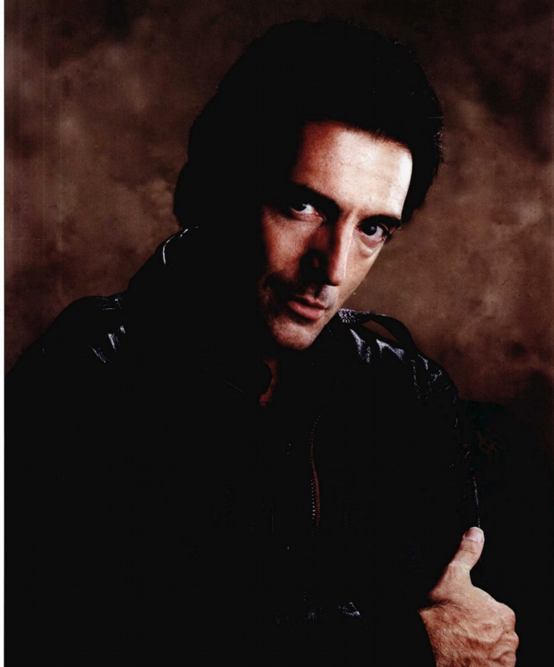
对于这张照片，我在考虑怎样设置背景。在没有互联网之前，遇到这样的问题我会到画廊寻找合适的素材。这个例子中，我在 Soho 画廊购买了杰克逊·波洛克早期的海报并且想将银色的颜料洒在背景上。我将这个想法告诉艺术指导，她同意了，但同时建议我在简洁的蓝色背景前拍摄。幸运的是，杂志用了我使用波洛克式背景拍摄的照片。

提示

永远不要害怕给你的客户提拍摄建议，他们雇用你是因为你的才华和技能。他们常常也并不同意你的想法，但他们会感激你的创意。当然，你也应当拍摄符合客户需要的照片。

案例 29

温柔的硬汉

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/125s
灯光：Prophoto 800W 闪光灯，使用中号柔光箱作为主光，银色反光板补光，扩散的 40° 蜂巢照射背景

拍摄任务

我的名人股票经纪安排我在演员阿曼德·阿山特的家里给他拍摄宣传阿曼德的照片。

视觉效果

阿山特先生以他的硬汉形象而闻名，我希望拍摄出来的照片从他的服装以及皮肤的质感反映出这个特点。他的黑色皮夹克在帆布背景前面看起来效果很理想。

姿势

阿山特先生在相机前面非常自然。这张照片是我们那天拍摄的最后一张照片，当时我们都比较累了。这样却是一件好事，因为这样的姿势看起来让阿曼德放松了警惕。我通过让他稍微地回收下巴，右胳膊环绕着搭在自己的左胳膊上，然后看着镜头表现出一种强悍的视觉效果。

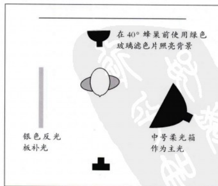
照片背后的故事

全天的拍摄都非常有趣。我和助手将器材装上汽车，驱车来到纽约北部阿山特先生偏僻的农场拍摄。他腾出整天时间让我拍摄，并且对我的想法都很配合——事实上这并不常见。我设置好灯光，先在室外拍摄了几张。之后我环顾农场周围觉得马圈那里的效果很好，就在那里拍摄了几张，我还在书房、客厅等其他地方拍摄了好多照片。虽然这张照片比较简单，但却是我最喜欢的一张，很明显，因为我拍摄出了阿山特先生的独特气质。

在结束一整天的长时间拍摄后，阿山特邀请我和助手一起共进晚餐。他准备了一顿意大利风味的大餐，餐后我们又继续喝酒，一直到深夜。

提示

在实际拍摄中，一定要随时尝试使用适合主体气质和环境气氛的光源拍摄。

案例 30

演员和她们的艺术

相机： 哈苏 503cw
镜头： 50mm
胶片： 富士 RDP
曝光： 光圈 f/8，快门速度 1/30s
灯光： 4 只 Prophoto 闪光灯，一个柔光箱

拍摄任务

我应邀拍摄在好莱坞灰色电影中扮演蛇蝎美人的著名演员克莱尔·特雷弗，拍摄的照片将用在一本介绍演员和他们作品的书中。

视觉效果

这本书的作者希望拍摄到特雷弗女士在画室创作的照片。我发现，这位电影中女英雄式的人物如此优雅而有魅力，因此我希望拍摄出表现她高贵气质的照片。

姿势

我将这种姿势称为“皇家”姿势。通常这种姿势人物正直坐着，交叉双腿，两只手握着放在膝盖上。

照片背后的故事

特雷弗居住在纽约皮埃尔大酒店，告退后把大量时间用在画画上。当我们到达时，她穿着作画的工作服和鞋子热情地欢迎我和助手。

在拍摄之前，我已经了解了她的职业生涯，并且知道她和约翰·韦恩关系很好，因此我问了很多关于他们之间友谊的问题，她也很坦白地告诉了我一切。她非常有趣，喜欢回忆过去。

在和她谈话的时候，我拍摄到了很多不错的照片，但是我希望能够拍摄出她像电影明星一样的照片，因此，我问她是否可以摆一些更为正式的姿势，她欣然同意了。我和助手在她换衣服的过程中很快设置好灯光，当特雷弗女士准备就绪从她的更衣间走出来的时候，她看起来就像一位明星。当时她穿着经典的黑色长裙，并且戴上了高贵的珠宝。

提示

我发现在复杂的灯光下拍摄照片最好的办法就是将灯光关闭。先安排主光，然后辅助光和发型光，最后才是背景光。主光的读数决定了其他灯光的强度。这张照片中，照射特雷弗女士的主光读数为 f/8，她头顶的反射光亮度为 f/11，背景光的亮度为 f/8。

案例 31

梦幻人像

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/8，快门速度 2s
灯光：1200W 高明闪光灯，使用 30° 蜂巢作为主光，20° 蜂巢作为发型光

拍摄任务

这张照片是为我的摄影作品集拍摄作品时试拍的。我当时在尝试如何将闪光灯光、钨丝灯光以及动感效果结合起来使用。

视觉效果

在这次拍摄过程中，我希望能够将我工作室的经理山姆·维隆拍摄出梦幻般的效果。

姿势

我让山姆将头抬起来朝向相机看着远方，并让她保持这个动作不动，然后我平移相机制作出模糊的效果。

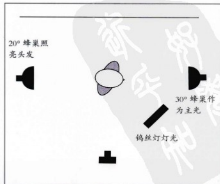
照片背后的故事

我在尝试如何在闪光灯和钨丝灯结合使用时让动感模糊效果更完美。非常幸运的是，我拍摄到了这样梦幻效果的照片。开始时我是在黑色的背景前面拍摄的，但是最终的照片看起来背景有些太过干净。因此我在山姆后面放了一块 1.2m × 2.4m 的泡沫板，这样在她身后创造出黑色的空间效果，从而能够表现出一种矛盾的情绪。我感觉这次试拍非常成功，在实验了大概一个多小时之后，我对于使用这种技术拍摄信心十足。

提示

作为摄影师挑战自己最好的办法就是尝试一些不同寻常的技术，开始尝试这些技术时，你可能会觉得不舒服。但是如果这些技术能够让你的心跳加快，手掌出汗，你就知道你可能在创作与众不同的效果。当然，如果你在拍摄任务中尝试这样的技术，这会是在拿你的名誉做赌注，因此最好用你自己的时间来尝试这些技术。

我每个月都会为了我的作品集以及技术的提高而尝试拍摄这样的照片。在实际中，我的很多尝试都失败了，但是每次当我获得巨大的成功后，喜悦往往会洗刷掉失败造成的阴影。

案例 32

城里人乐队

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/11，快门速度 1/8s
灯光：2 盏 Prophoto 800W 闪光灯，大号 Plume 柔光箱作为主光，30° 蜂巢使用滤色片照射背景，20° 蜂巢使用蓝色滤色片照亮鼓手和萨克斯演奏者，钨丝灯光制作动感模糊效果

拍摄任务

爵士乐贝司手哈维・斯沃茨雇用我拍摄他的城里人（Urban Earth）乐队，拍摄的照片用于他们即将出版的 CD 唱片上。

视觉效果

哈维希望给他的 CD 背面拍摄一张乐队的合影。当我给乐队拍摄的时候，我常常想起毕加索的名画《三个乐手》，因此我心里开始就有了重新创作第 4 个乐手照片的想法，但在实际拍摄过程中我发现这样的效果并不好。最后，我采用了即兴抓拍哈维欢快地演奏贝司的方式。

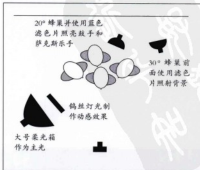
照片背后的故事

我让乐队成员来到我的工作室一边演奏一边拍摄。不幸的是，他们仍然在忙着录制音乐，因此时间安排非常紧，所以我不得不使用可靠的方案。幸运的是，我已经在之前做了动感效果的试验（参见前一个案例），因此我决定继续使用这种技术。哈维并不知道我要做什么，但是当我让他看拍摄出来的宝丽来照片效果时他非常喜欢，之后他们又继续演奏。

提示

和音乐家、艺术家合作感觉会非常不错，但是也会有问题。首先遇到的问题就是在拍摄照片的时候涉及的主体可能太多。在拍摄时和拍摄主体讨论音乐和拍摄想法是一个不错的办法，另外在最后拍摄时给拍摄主体一定的指示也非常重要。

在实际中还会遇到的一个潜在的因素就是经济问题，如果你在和乐队直接合作，一般来说他们并没有太多的预算让你拍摄出乐队所希望得到的大片效果。价格则在于你谈判技巧的高低了，至少不要亏本拍摄。另外也要保证拍摄时和客户签订图片使用的合同。如果他们的预算很少，可以限制他们对照片的使用范围。如果照片还用于其他宣传，要确保合同中注明摄影师应该获得额外的报酬。

案例 33

当乌迪遇上艾拉

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/5.6，快门速度 1/60s
灯光：Norman 200B 闪光灯
其他：81b 滤色镜让照片的色调变暖

拍摄任务

《福特时代》杂志安排我拍摄为著名演员担任替身的演员。电影拍摄时，这些替身站在拍摄地点，这样摄影师和灯光师能够在真正的演员到来之前先调试灯光效果。他们常常长得并不像演员，但是他们和所替代的演员脸型和身材比较接近。

视觉效果

我希望拍摄出来的照片有种乌迪·阿伦式的风格，但是仍然希望艾拉·萨科尔斯基能够表现出乌迪·阿伦电影里的气质。

姿势

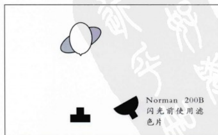
艾拉非常平易近人（和演员一起工作是比较愉快的）并且也学习到了阿伦式的气质。我让他坐在公园的长椅上然后转过身来，就好像抓拍的照片。

照片背后的故事

曼哈顿第八大街上横穿韦弗利剧院的公园非常适合拍摄这样的照片。在公园里你可以看到帝国大厦以及城市的吉祥物——鸽子。我买了一袋面包片用来吸引鸽子。在我拍摄的时候，萨科尔斯基说，“这是什么？”这时，他吸引了一只鸽子飞到了他的手上，这张照片就是这样拍摄的。这张照片比较神奇的另外一个地方就是背景中的这位女孩。没人认识她，但是她好像跟着我们到了公园。她在照片中给照片增加了一点阿伦式电影的效果，因此我们将她也拍摄进了画面之中。

提示

拍好环境人像照片的关键是寻找拍摄地点。当你在不熟悉的地方拍摄时，可以雇用专业的地点观察员。我还经常寻找感兴趣的地点，以备将来拍摄时使用。好的拍摄地点还有另外的作用，它可以激发我创作出更好的人像照片。

ATTACKS ON THE PRESS IN 1997
Committee to Protect Journalists
CPJ

案例 34

保护记者

相机：哈苏 503cw
镜头：50mm
胶片：柯达 EPP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：2 支 Prophoto 闪光灯，使用 30° 蜂巢的闪光灯作为主光，使用黑色挡光板的闪光照亮背景地图（1 支灯使用蓝色滤色片，另外 1 支使用绿色滤色片）

拍摄任务

我被安排拍摄记者和保护记者中心的前主任小威廉姆 A. 奥姆，拍摄的照片将用在 McCormick Tribune 基金会的年度报告中。

视觉效果

拍摄严肃的人物就需要具有力量的光线。另外，我希望显示保护记者协会组织的全球发展情况以及他们面对的挑战。

姿势

我让奥姆先生朝向相机向前斜靠，将他的重量全都传递到手上。他的另外一只胳膊稍微弯曲，构成视觉张力非常强的斜构图。

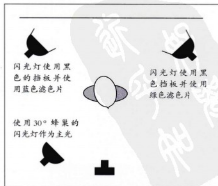
照片背后的故事

非营利组织常常人员缺乏并且支出紧张，他们常常只有最基本的设施，因此不容易拍摄出好的人像照片。因此我决定选择小的会议室拍摄，因为这个会议室中还有一张很旧的世界地图以及他们组织的书和一个显示器。我拿出蓝色和绿色的滤色片，安排好书的位置，这时我问他们是否有视频可以在显示器上播放。这时候，你会意识到光线的重要性，以及光线如何将普通的场景变得不同寻常。客户对拍摄的照片非常喜欢，因此保护记者协会对此也非常满意，他们后来购买了这张照片挂在了他们的办公室。

提示

使用滤色片在需要的物体表面获得丰富的光线效果，关键就是隔离其他多余的光线。因为主光源是直接照射背景的，这样的光线常常会让色彩表现比较单调。在主光源前面使用滤色片并且在反光板和背景之间使用挡光黑布可以减少色彩溢出现象。这样最终拍摄出来的照片背景中的色彩会非常饱和。

如果你工作的环境比较大，距离可以帮助你。将主光布置得离背景相当远，也可以避免背景色彩的缺失。测试这种效果的最好的办法就是分别测量包含主光时和不包括主光时背景的亮度，如果测量的读数没有差别，你就可以拍摄了。

案例 35

荒芜乐队

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/5.6，快门速度 1/125s
灯光：Tuz 800W 闪光灯，大号 Plume 柔光箱作为主光，
2 支 Luz800W 闪光灯从主体背后发射到屋顶（闪光灯上使用黄色滤色片和挡板避免主光产生偏色）

拍摄任务

荒芜（Nudes）乐队（沃尔特·帕克和斯蒂芬妮·温特斯）雇用我给他们拍摄照片用于宣传他们即将发行的 CD 唱片。

视觉效果

我希望拍摄出该双人乐队热情并且有些古怪的特点。

姿势

这样的姿势是即兴的。当我安排好背景中大提琴和吉他的位置后，我产生了让沃尔特和斯蒂芬妮摆出类似姿势的想法。这样的姿势好像是被压迫的，因此我问他们是否可以站在预定的地点，然后晃动他们的屁股和胳膊然后看着镜头。这时我开始拍摄并且让他们开始自己的动作。

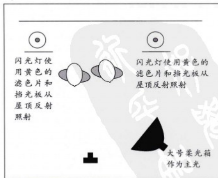
照片背后的故事

他们乐队的一首歌名为“Arizona（亚利桑那）”，我希望将这些元素添加到照片之中。我想起了仙人掌、太阳、沙漠等东西，因为这次拍摄并没有多少预算，因此我不得不让整个拍摄简化，我想起来黄色而不是仙人掌、吉他和大提琴。给照片添彩的部分是斯蒂芬妮的腰带扣。这张照片并没有用在 CD 唱片上，但是一个音乐杂志最后使用了这张照片作为封面。

提示

拍摄艺术家常常是小制作或者预算很小。这样迫使我不得不即兴创作。事实上在这样类似的情况下我曾经拍摄出最好的照片。

如果客户的预算比较大，这样的确不错，但是有时却受到一定的限制。你的潜意识会让你紧张并且会告诉你：“哇，客户给我这些钱让我拍摄出一张好照片，我要好好拍。”我发现将这样的想法扔在脑后我反而能拍摄得更好，我会这样想：“我这样拍摄挺不错的，那为什么还要那样麻烦呢？”

案例 36

头牌女作家

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/5.6，快门速度 1/125s
灯光：2 个 Luz800W 电源箱，3 支闪光灯使用中号 Chimera 柔光箱作为主光，白色屋顶反光补光
其他：Softar II 滤镜

拍摄任务

我受《现代文明》(Modern Maturity)杂志邀请为一个关于名人和他们的宠物的专题拍摄作家芭芭拉·布拉德福德·泰勒。这个专题非常有趣，他们让我到全国各地的名人的家里拍摄。

视觉效果

我希望拍摄出的照片能够反映出成功与财富。

姿势

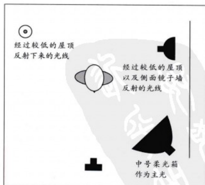
我感觉到让泰勒女士在沙发上抱着她的宝贝小狗杰姆并且朝向相机会比较舒服。这样也可以让我降低角度拍摄，让她的眼睛看起来比较大。

照片背后的故事

泰勒女士楼上东侧客厅的四面墙上都挂了带有金边的镜子。我当时的第一反应就是："我应当如何在四面都是镜子的房间里布置灯光呢？"幸亏背墙是落地窗并且使用了粉红色的窗帘。当我和助手设置好灯光并且布置好背景中的花后，我就准备好给泰勒女士和她的小狗杰姆拍摄了。(注：如果拍摄时也包括了宠物的话，一定要拍摄迅速，很多宠物并不会配合很长时间。)我限制了我的拍摄，只使用一组灯光并且在近距离拍摄。最后拍摄的照片非常好而且获得了泰勒女士竖指称赞。那天我惟一的遗憾就是没有带一本她的书让她签名。

提示

当你给客户或者自己拍摄一系列照片时，形成自己独特的风格非常重要。可以使用特殊风格的镜头，或者同样的背景，重复的视觉元素能够将几个故事串在一起。形成自己独特的风格也可以成为你拓展拍摄业务的工具，还可以让图片购买者认识到这些图片是你拍摄的。

案例 37

近来你开过福特汽车没？

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/11，快门速度 1/125s
灯光：2 支 Luz1200W 闪光灯，使用大号 Chimera 柔光箱作为主光；
2 个 Luz800W 电源箱，使用 4 支闪光灯并使用 30° 蜂巢和彩色滤镜作为背景光
其他：星光镜

拍摄任务

《福特时代》杂志安排我拍摄流行歌手用于他们杂志的封面。

视觉效果

我希望拍摄出一种戏剧效果的照片。

姿势

对于杂志的封面，我希望拍摄主体能够直接对着镜头。我让茜茜克小姐假装她在舞台上，在她刚唱完一首歌之后获得观众的掌声。

照片背后的故事

我在茜茜克小姐的家里给她拍摄了很多照片，骑着马以及做各种其他活动。我希望给杂志拍摄一张文章的开篇照片，一张充满生活气息的文章的配图和一张封面照片。在拍摄了一天之后，我意识到我还没有拍摄到理想的封面照片，因此我打电话给编辑征求改天在摄影室拍摄封面照片。她很理解当时的情况，为下一次拍摄做了预算。

第二天在摄影室拍摄时，我和助手安排拍摄了一个模拟舞台效果的照片。我首先试拍了 1 卷，当天晚上就送到冲洗店希望第二天能够看到拍摄效果。当茜茜克小姐来到工作室的时候我们已经准备就绪。我让她演唱福特广告歌曲，每唱完一遍就开始拍摄，她唱了 20 遍。我们拍摄了大概 20 多卷胶片，然后完成了拍摄。

提示

当拍摄杂志封面的时候，杂志的艺术指导通常会有一定的想法并且常常提供给你封面的版面效果图。这次拍摄相当轻松，编辑很可能希望我已经在演员的家里拍摄到了理想的照片。我当时应该更直接地问她封面应该拍摄怎么样的效果。在这次拍摄之外我还获得了另外的一次拍摄任务，这样的确不错。

案例 38

小巷温室

相机：哈苏 503cw
镜头：80mm 微距
胶片：柯达 Tri-k
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/2s
灯光：Prophoto Acute 800W 闪光灯，使用大号 Plume 柔光箱

拍摄任务

我被邀请拍摄温室（Hothouse）三人乐队组合以用于他们即将发行的 CD 唱片，这个乐队在美国南部非常著名。

视觉效果

虽然照片是在费城拍摄的，但是我希望拍摄出新奥尔良午夜的效果。

姿势

我使用黄金三角式的构图开始拍摄，首先安排好大号和吉他演奏者的位置，然后我让单簧管演奏者坐在椅子的横梁上构成三角形构图的顶端。

照片背后的故事

在拍摄之前，大号演奏者埃里克·亨利送给了我一张他们的 CD，这样我可以获得拍摄照片的灵感。我很快就想到了"新奥尔良的夜生活"。选择拍摄地点的时候，我来到了（Magnolias）饭店（他们提供新奥尔良风格的菜）后面的这个小巷子。当时我觉得在这里非常适合拍摄这些明星。

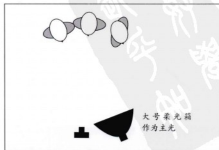
我们都是在饭店见面的，饭店的主人非常乐意帮助我拍摄，并且带给我们一些吧椅。当我在给这些音乐家安排姿势时，我的助手设置灯光。然后我很快将相机安装在三脚架上，给相机连接好快门释放线，测好光，用宝丽来胶片试拍了一张。拍摄出来的宝丽来照片效果看起来非常好，但是我采用了不同的快门速度，降低快门速度希望能够拍摄出更多的环境光效果。

当我们在移动的过程中，突然看见了警灯在背景里闪烁。警察让我们移开因为我们阻碍了小巷的交通而且并没有获得拍摄许可。他们是对的，因此我们停止了拍摄，这时我已经知道我拍摄到了理想的照片。

提示

如果拍摄夜景，一定要确保带上快门释放线。它能帮助你防止相机的晃动，并且能够让你直接看着拍摄主体（并不是通过取景器），这样就能够在你按快门拍摄的时候和他们直接对话。

另外还要获得在城市街道里拍摄的许可。在大多数公共场合，当你支起三脚架的时候你需要获得许可。

案例 39

设计师

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/125s
灯光：Prophoto 800W 电源箱，一支闪光灯，40° 蜂巢，使用滤色片作为主光；Prophoto 800W 电源箱连接两支闪光灯（一支使用 20° 蜂巢作为发型光，另外一支使用 30° 蜂巢照射背景）

拍摄任务

马西莫和卢卡·维格尼利两个人之间的关系看起来非常亲密，这张照片也是为我的书《父与子》拍摄的。

视觉效果

马西莫·维格尼利联合公司是一个非常著名的设计公司，这家公司创作了许多包装设计、企业标示以及其他图形，甚至包括纽约地铁地图。我希望在能够表现出他们的设计感的地方拍摄。

姿势

我让马西莫靠在门框上的姿势表现他就像他儿子的支柱。我让马西莫将他的胳膊搭在卢卡的肩膀上，而让卢卡靠在他身上。我希望照片中他们俩紧密联系在一起。

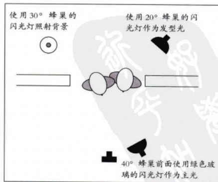
照片背后的故事

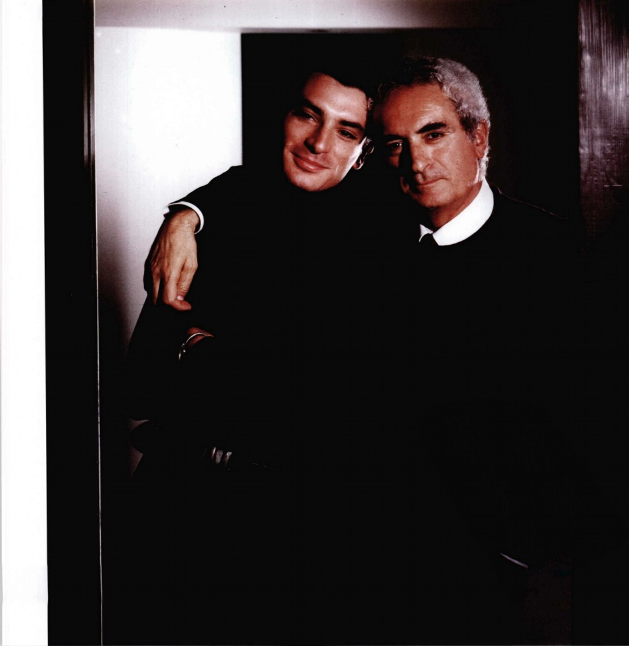
当我到达维格尼利公司位于西曼哈顿的办公室后，我对那儿后工业时代的设计、现代的家具抛光和金属墙，或者完全纯白的设计非常敬畏。我也很高兴看到马西莫一家都穿着黑色的衣服，这样看起来非常醒目。我所做的只是设置好合适的灯光，因为当时的环境很适合像他们这样的拍摄主体，他们对于拍摄也很投入。这次拍摄是我遇到过的最容易也是最自然的一次拍摄任务。

提示

我比较喜欢环境人像的一个原因是环境常常能够反映出拍摄主体的性格。辨识出这样的环境元素是需要学习的一项非常重要的技能。如果你能够成功实现这样的效果，环境就会帮助拍摄主体而并不是和拍摄主体相争。这张照片环境是单色，会立刻将你的眼球吸引到他们的脸上。

我不能过分地强调拍摄时使用的光线要适合你的主体。这张照片，我认为好莱坞式的布光会非常适合他们。我使用硬光源塑造他们的脸型，光线在脸上形成的阴影以及几何形状让照片具有一定的戏剧效果。

案例 40

收藏家

相机：哈苏 503cw
镜头：50mm
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/4s
灯光：Prophoto 800W 闪光灯，中号 Plume 柔光箱

拍摄任务

我当时为《曼哈顿 Inc.》杂志关于纽约艺术团团长的文章配图拍摄小阿瑟·奥克斯·苏兹伯格。那时阿瑟·苏兹伯格是美国纽约大都会博物馆馆长。

视觉效果

我希望从拍摄的照片能够反映出力量和传统。

姿势

因为头脑中已经有了这样的想法，让他交叉双臂是自然而然的，有时候交叉双臂会暗示出反抗，但是在这张照片中他看起来比较放松。

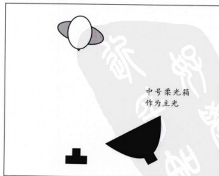
照片背后的故事

对于这张照片，我被允许可以在大都会博物馆关闭之后进去选择合适的拍摄地点。这样在我寻找好了合适的拍摄地点之后，我还另外花了一个多小时在博物馆里欣赏了一番。这是多么美的一件事啊！

苏兹伯格是博物馆最初的领导人之一，他已经为这个大都会博物馆筹集了数百万美元资金，我让他站好位置，这样在他头顶背后会有一个光环（注：因为我忘记了带活动梯子，这样我不得不站在我的一个器材箱子上而获得正确的透视）。没有用灯光照射柱子，或者采用钨丝灯胶片改变闪光灯的光线，我决定使用更慢的快门速度，这样可以让背景变成金色以显示出富丽堂皇。

提示

这次拍摄任务是由于合同的缘故。该杂志丢失了 3 张前一次拍摄的幻灯片，我当时拍摄的时候包含一个“如果我拍摄的反转片被毁坏或者丢失了，他们应该按照每张底片 1500 美元的价格赔付”的合同，我与出版界的关系非常好，因此我没有要求赔付，而是要求接受同等酬劳的下一次拍摄。我的客户非常乐意这样，因此我获得了这次拍摄任务（另外，我一直和这个客户合作直到他们关闭）。无论何时当在递送资料的时候，你应当保留包括寄到何处的记录并且包括客户使用或者发表的权益和使用范围。

PDG

案例 41

茱莉亚的厨房

相机：哈苏 503cw
镜头：50mm
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/125s
灯光：中号 Plume 柔光箱的闪光作为主光，2 支闪光灯透过透明纸作为背景光（1 支使用红色滤色片，另外 1 支使用蓝色滤色片）

拍摄任务

我为《现代文明》杂志在茱莉亚位于圣巴巴拉的家里给她拍摄。

视觉效果

我希望拍摄下这位著名厨师火焰般的个性，并且从照片中能够暗示出她的职业。

姿势

尽管最终杂志使用了另外一张照片（能够更多地显示出厨房），但是我仍然比较喜欢这张。她将她的左肩膀转向相机并且稍微向下倾斜，在削一个洋葱的皮。茱莉亚在镜头前面将她的魅力都表现了出来，我拍摄每张照片都有非常吸引人的姿势。

照片背后的故事

我是坐飞机到达加利福尼亚的，我在那里和我通过美国媒体摄影师协会的信息库中找到的助手在那里见面。我装备好租用的一辆汽车，然后开车到圣巴巴拉，当时茱莉亚很热情地向我们问候。

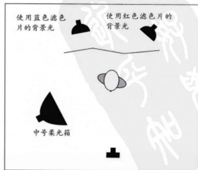
很显然厨房很适合作为背景，但是它有些太小。因此，当我们布置好灯光之后，我将厨房分离出来，这样不显得太乱。然后我使用广角镜头拍摄下更多的环境以及这位 1.8m 高的厨师。

最后，茱莉亚邀请我们一起共进晚餐，这顿晚餐是我在外面吃过的最美味的一次了。

提示

尽管外出拍摄比较有意思，但是也比较辛苦，而且花费也很大。在过去的几年，摄影师只要花费 20 美元就可以在机场让人将行李搬送到路边而没有其他花费。如今，Calumet 这样的 专业租用公司是更好的选择，尤其当你一个人外出拍摄时，不用额外的费用并且更便宜。

只要你给客户讲清楚额外的费用花费。也就是说，我从来都不托运我的相机，我都是将其带上飞机，也就是说如果航空公司丢失了我的行李，我仍然有相机可以拍摄，即使在最坏的情况下拍摄，我也可以使用自然光拍摄。

PDG

案例 42

老板和滑板

相机：佳能 D30
镜头：58mm 焦距
曝光：光圈 f/19，快门速度 1/125s
灯光：Prophoto 800W 闪光灯，使用大号 Plume 柔光箱作为主光；另外一支闪光灯在柔光箱之前使用 40° 蜂巢；Prophoto 1200W 电源箱接连两个中号 Plume 柔光箱作为侧光

拍摄任务

这张 Computer ER 公司老板克雷格·弗林特的人像照片是为《环球顾问（Channel Advisor）》杂志拍摄的封面照片。

视觉效果

我希望拍摄出一种具有鲜明现代感的照片。我注意到目前使用强的边缘光拍摄人像成为一种趋势，因此我希望模仿这种效果。

姿势

杂志封面对肖像的姿势是有限制的。被摄体应满足较强的竖向画面需要，并为刊头留有足够的标题空间。在这种情况下，图片编辑往往会对背景进行设计，因此克雷格的姿势是由封面的版式需求决定的。

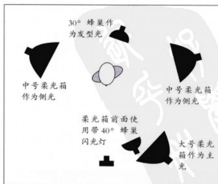
故事

你从来都不知道你的拍摄任务会来自何处。这次拍摄任务是斯塔西·普莱曾特委派的，我曾在 20 世纪 80 年代与她合作过。当她在蒙大拿寻找摄影师的时候，在网上看到了我的名字。故事后来变得更为神奇：这次任务是拍摄我的电脑服务商的老板。拍摄地点距离我的工作室只有 5 分钟的车程，克雷格和他的妻子事实上是很好的朋友——开个玩笑！

我知道克雷格十分热爱滑板，但是我还知道图片编辑不希望那样的照片，因此我只是让他在最后的几分钟拍摄的时候拿着滑板拍摄了几张照片。我将各种照片都提交给了图片编辑，但是他们最终使用了没有滑板的照片。

提示

我通常会将杂志上吸引人的照片剪裁下来，然后归档保存。我会定期浏览这些照片，看看有没有能够可以借鉴的布光技巧。留意当前的风格潮流并且让你的作品比较时新是非常重要的。当你希望吸引新客户的眼球时，他们都希望看到一些与众不同的效果。

案例 43

派珀和女儿

相机：哈苏 503cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/60s
灯光：Prophoto 800W 闪光灯，使用中号 Plume 柔光箱

拍摄任务

为了我的"母与女"项目，我曾到洛杉矶旅行。我很幸运能够给艾美奖获奖者、奥斯卡提名奖获得者派珀·劳里和她的女儿安·格蕾丝拍照。

视觉效果

就像我的"父与子"项目中的照片一样，每一张都是家庭环境照片。我也希望能够拍摄出暗示出家的环境，但不会分散主体注意力的简洁的背景。

姿势

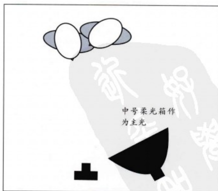
当拍摄两个人的时候，我希望她们能够互相接触。这张照片我让她们都站着并且在劳里的前面放了一个支座，这样可以让她们靠在上面。然后我让安·格蕾丝将胳膊从背后搭在她母亲的肩膀上并且让她们的十指相交。这样的姿势是我大多数拍摄时采用的最基本的姿势。

照片背后的故事

她家里的东西都不是我需要的理想背景，因此我在院子里环顾了一下。这时我看到了白色的篱笆墙能够与她们的黑色衣服搭配。当她们摆好姿势后，我就让劳里回忆自己她初为人母，成为职业演员和照顾安·格蕾丝的场景。当安·格蕾丝看着她的时候，她微笑着闭上眼睛。这张照片就是这样。

提示

服装常常能够成就一张照片，但也能破坏一张照片。在给不止一个拍摄主体布置造型的时候，要保证他们穿着的衣服不会互相冲突。黑色服装常常是最经典的颜色，但是有时候会让主体看起来过于严肃。要让主体远离那些让人眼花的复杂图案和服装。因为你希望将读者的注意力集中到主体之上而不是转移开。让拍摄主体带来几件不同的服装是个不错的主意，如果你希望在摄影室拍摄人像，可以投资一个蒸汽熨斗。

PDG

案例 44

母女

相机：佳能 D30
镜头：24-105mm 变焦镜头
曝光：光圈 f/11，快门速度 1/125s
灯光：Prophoto 800W 闪光灯，使用中号八角柔光箱作为主光；Prophoto 800W 闪光灯头，使用滤色片并使用 40° 蜂巢作为轮廓光

拍摄任务

为了一次专门救助依恋障碍性儿童进行的慈善募集资金活动宣传，我免费给克莱儿和她的女儿格蕾丝拍摄照片。拍摄的照片将用于广告和制作海报。

视觉效果

拍摄的人像照片使用的范围比较严肃，因此我希望我的拍摄主体看起来有些忧郁。另外我还希望拍摄出来的照片能够具有一种亲密和温暖的感觉，因此照片需要柔和的光线来表现，这样才能显示出克莱儿母爱的天性。

姿势

我让格蕾丝直接站立，看着相机让她用手托着她的胳膊，对于小孩来说这是一种比较严肃的姿势。我让克莱儿女士用手托着她怀孕的腹部，用她的另外一只手绕着她的女儿后背。

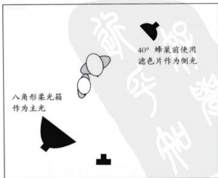
照片背后的故事

克莱儿拥有一个时装店，因此我问她是否能够带来一些可以换的衣服以及彩色的丝巾。当她们到我的工作室的时候我吃惊了，怀孕的克莱儿非常迷人，而她的女儿也非常漂亮。我首先布置了一个床垫让她可以躺在上面，因为客户需要拍摄的照片用于制作海报。我选择了黑色的背景，这样可以让主体和背景分离，我知道我必须用光让她们从背景中突出出来。在我的衣橱里看了看，我为克莱儿选择了黑色的服装，一条红色的丝巾披在格蕾丝身上。

这次拍摄进展的非常顺利，因此我决定为我自己拍摄一张竖幅构图的照片。在将红色丝巾换成紫色的丝巾之后我让克莱儿坐在拍摄椅上拍摄。

提示

这张克莱儿和格蕾丝的照片吸引了整个镇的人，作为交换，我的网址可以印刷在他们的海报上。当你拍摄免费的照片时，一定要保证你的名字、网址可以出现在他们的海报宣传册、广告等媒体上，否则对你来说没有任何益处。将这些内容签订书面协议也是比较不错的想法，这样对于你的名字出现在哪里以及以什么样的形式出现就不会出现分歧。

案例 45

收养之日

相机：佳能 D30
镜头：24-105mm 镜头，使用 50mm 焦段
ISO：100
曝光：光圈 f/19，快门速度 1/180s
灯光：Prophoto 800W 闪光灯，使用 1 支 Prophoto 八角形柔光箱

拍摄任务

为了领养布告宣传，我拍摄了我的女儿麦蒂卡。

视觉效果

我希望将我的女儿麦蒂卡拍摄得漂亮并从照片中能够暗示出她的出生地尼泊尔。因此我让她穿上了当地服装并在头上围一条头巾。

照片背后的故事

我刚完成了前一天的穿黑色服装的人像拍摄，因此我决定保留灯光的布置。我的女儿还从来没有比较专业地拍摄过，因此我首先拍摄我的儿子马克赫什，这样我的女儿可以在旁边看，对拍摄的过程有所了解。然后我将他们俩一起安排好拍摄，但是最终的照片并不很好。

因此我将我的儿子排除在取景框之外，而只采用吸引小孩注意力的技巧吸引我的女儿。对于两岁大的女孩来说，她配合得非常好，知道我们决定将头巾放在她的头上，她很快开始将头巾取下来，但我仍然继续拍摄。

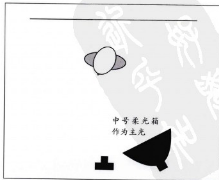
这样的拍摄确实比较费神，我当时并不能确信我已经拍摄到了好照片，然后我在 Adobe Lightroom 软件中将拍摄的原始格式文件冲洗出来后，让我释怀的是，看到最后的照片虽然没有预想之中那么好，但是仍然不错。

提示

拍摄小孩和婴儿时，你应当时刻准备就绪并且具有耐心。你也应当预先准备好一个安全舒服的拍摄环境。比如，在地上放一个薄的泡沫垫子可以让小孩坐在上面（或者至少跌倒之后地面比较柔软）。我在拍摄的过程中也会播放一些舒缓的经典音乐调动他们的情绪。

布光也应当和孩子们的环境匹配。通常来说一只大号的柔光箱加上一个反光板一起使用效果很好。这样的设置可以让主体在一定的移动的情况下仍然不用改变曝光数值。

最后，你应当抓住小孩的注意力。我通常会让母亲带一些他们孩子最喜爱的有声响的玩具。当我希望获得小孩的注意力时，我只需要拿起玩具在高于相机的位置捏一下，或者摇一下等简单的方法吸引他们的注意力。

案例 46

指挥家

相机：佳能 D30
镜头：24-105mm 变焦镜头，用 105mm 焦段
曝光：光圈 f/19，快门速度 1/125s
灯光：Prophoto 800W 闪光灯，使用中号八角型柔光箱作为主光；使用 30° 蜂巢的闪光灯放置在主光之前；大号白色反光板补光；悬臂上的 Prophoto 1200W 闪光灯使用 40° 蜂巢的闪光灯作为发型光；40° 蜂巢前使用滤色片的闪光灯作为背景光

拍摄任务

我被安排拍摄米苏拉交响乐队的新指挥家达尔科·布托拉茨。

姿势

作为传统的指挥家姿势，我让他坐在拍摄椅上并让他将胳膊放在拍摄台上。由于他的双臂交叉，我通过努力让他严肃的表情变得有些笑容。

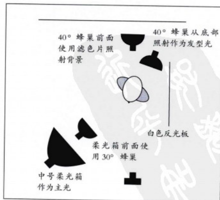
照片背后的故事

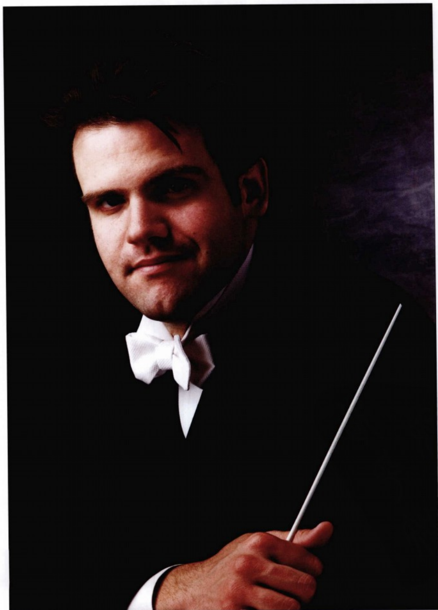
设计公司打电话给我问我是否有兴趣拍摄密苏拉交响乐团的新指挥。设计师马琳·赫琴斯对我说："直到在拍摄之后我才能告诉你他是谁，以及给你多少酬劳。"她告诉我拍摄的照片将会大量印刷，这对于我来说是一个很好的曝光机会。我相信马琳的实力，因此我同意了。（注：密苏拉交响乐团寻找新的乐队指挥已经进行了 3 年，这就是为什么他们会保密直到这个重大的新闻宣布。）

我和我的助手那天设置好摄影棚的灯光，在宣布之后 10 分钟，达尔科就到了我的工作室。当他发现自己被选上之后非常喜悦，在整个拍摄过程中都流露出来了。这里你看到的照片就是最后使用的也在网上发布的照片。

提示

拍摄这样的照片要冒一定的经济风险，但是我觉得拍摄主体非常有意思，而且也是让我的名字被这个圈子熟悉的一个好机会。我和他们协商我的网址要出现在他们所有出版的照片上，并且在他们交响乐团的网站上有我的网址的一个链接。这样的条款都采用书面格式并且双方签字确认。为了让这样的交易更充实，我要求他们提供给我两个季度演出的门票。他们同意了我所有的条款，对最终的效果也比较满意。底线：拍摄照片时要考虑所有有益的事，而并不是金钱第一。

PDG

案例 47

公司员工

相机：佳能 D30

镜头：24-105mm 变焦镜头 ，用 100mm 焦段

曝光：光圈 f/11，快门速度 1/125s

灯光：Prophoto 800W 闪光灯，使用 Plume 柔光箱作为主光；Profoto 800W 闪光灯，使用 30° 蜂巢在主体之后朝向屋顶照射；1600W 电源箱连接 2 个使用反光伞的闪光灯照射白色背景，黑色挡板遮挡反光伞的光线，白色反光板补光

拍摄任务

我被安排拍摄 ExcelleRx 公司的员工，照片用在他们的网站作为广告宣传。

视觉效果

我的目标就是使用简洁的商业摄影式的布光拍摄出一种温馨、快乐的人像照片。

姿势

这样的构图比较紧，因此我只拍摄了主体脸部快乐的表情。我让莫妮卡闭上眼睛，然后在我数到 3 的时候将头向后仰，同时睁开眼睛。我们这样拍摄了好多次最终拍摄到了满意的照片。

照片背后的故事

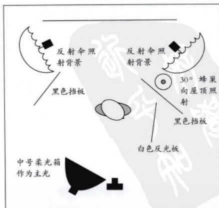
在我搬到蒙大拿三个月后，我接到费城一个客户的电话拍摄这张照片。我决定详细地了解这次拍摄以及预算等事宜，我意识到我可以坐飞机去，租用设备，雇用一名助手，这样在他们的预算之内我还能小赚一笔。

这次拍摄我选择了他们最大的会议室并且要求他们在我第二天去布置一个摄影棚之前搬走里面所有的家具。当时遇到最大的挑战就是光线，那里所有的墙都是白色的，屋顶离地面大概有 2.4m 高。为达目的，我们使用黑卡纸遮挡并塑造光线。

和莫妮卡合作非常不错，她在相机前面表现也很好，但是她却一直在说她感觉并没有进入状态，因此我决定消除她的疑虑。我和她开玩笑，如果她希望成为顶级的时尚模特，她就需要修牙并烫发。她微笑着转过头来，最终的照片就是这样。

提示

在公司的环境拍摄“真实的人”常常是一种挑战，但是热情的问候，提及他们的生活会比较有帮助。这也是让主体放松，让他们进入角色的最快办法。这段时间不要只看你相机的 LCD。

PDG

案例 48

佩恩金融集团

相机：哈苏 H3D
镜头：120mm 微距
曝光：光圈 f/6.8，快门速度 1/15s
ISO：50
灯光：Prophoto 800W 闪光前使用 30° 蜂巢作为主光；
中号 Plume 柔光箱位于第 1 支灯之后，白色反光板补光

拍摄任务

我被安排拍摄佩恩金融集团员工的一系列照片，这个公司的业务主要涉及保险业，拍摄的照片用于户外广告宣传。

视觉效果

广告代理想要的是具有独特造型、看起来极舒服的黑白照片。

姿势

我让安吉拉交叉双臂直接面对相机从而显示出自信心。

照片背后的故事

当我知道拍摄的照片将要用于户外广告，红旗的形象就出现在我的脑海。我曾经也使用我的佳能 D30 拍摄商业片，但是这款相机的分辨率不能支持这么大的放大倍率。客户更乐意我使用数码相机拍摄并且提供资金让我租用一台哈苏 H3D39。因此我这次使用我从来没有使用过的相机拍摄大型广告。哇！

相机是在星期五送到的，我利用周末的时间熟悉了相机的操作以及软件。星期一的时候，我和助手布置好星期二拍摄的场景。离开之前，我将相机和笔记本电脑相连测试拍摄了几张。一切都很顺利。

第二天早晨，当我将相机和电脑连接再次试拍的时候相机不运转了。我的心跳加快了，我尝试重启之后，相机又开始工作了。

这次拍摄花了 3 天时间，总共拍摄了 30GB 容量的数码照片。（注：我向客户要求了一个 500GB 的硬盘，这样我可以将拍摄的照片副本后交给他们。）照片的品质和清晰度非常高，客户非常震惊。两周之后，拍摄的照片就出现在西北区域的户外广告牌上。

提示

在拍摄之后我对于备份拍摄的照片非常狂热。我首先将相机拍摄的照片从记忆卡上传输到电脑的硬盘，然后将这些文件拖到外置硬盘备份。你的电脑存储容量永远都不够大。

案例 49

下午茶

相机：哈苏 500cw
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/5.6，快门速度 1/60s
灯光：Prophoto 800W 闪光灯，使用中号 Plume 柔光箱
其他：SoftarII 滤镜

拍摄任务

为了我的“母与女”项目，我拍摄了菲利斯·迪勒和她的女儿。

视觉效果

我想营造出母女一起有一定情节的照片。

姿势

我营造了一个迪勒女士和女儿的茶话会。我让她们假装她们在谈话的时候刚好有人走进来。

照片背后的故事

我的助手（我的妻子凯特）和我到达迪勒在布伦特伍德的家。在她带我们参观她们的家的时候，我就开始寻找能够拍摄两个人的地点（协议的部分内容是我要分别拍摄迪勒和她的两个女儿）。

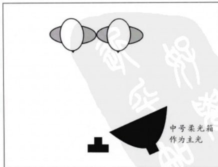
首先在她的装饰奢侈的卧室布光，但没拍照。我希望有些不同，当我看到屋外的天井时我想到法国的咖啡屋。这里由白色和粉红色主导，因此我们相应地布置了桌子。她们对于这样的布置非常高兴，并且开始抿着茶交谈。我用空洞的笑话不时吸引她们的注意。

拍摄结束时，迪勒送给我一本她签名的书——《菲利斯·迪勒的结婚手册》。

提示

人物造型往往和光线一样重要，尤其当你在预先想像拍摄效果时。有时候，可以环顾周围环境看周围有没有能够帮助造型效果的元素。有时你还得自己带道具。

在构思拍摄时，可以想一想色彩、服装、质感等因素。这张照片我受到色彩的启发。我确信要保留整个照片中粉红色、白色的色彩和背景中的绿色植物。通过在画面中营造重复的色彩图案，强调性就能传递给主体。这难道不是一张优秀人像照片的最基本的目标吗？

案例 50

电视导播

相机：哈苏 503c
镜头：120mm 微距
胶片：富士 RDP
曝光：光圈 f/8，快门速度 1/15s
灯光：40° 蜂巢前面使用滤色片的 Luz 800W 闪光灯作为主光（黑布用来作为挡板遮挡背景中的扩散光线）；背景使用 Luz800W 闪光灯，20° 蜂巢和黑色挡板

拍摄任务

《US》杂志安排我拍摄《大卫·莱特曼秀》节目导播哈尔·格尼正在工作的照片。

视觉效果

我希望拍摄出电视节目导播在繁忙中的一点平静。

姿势

我基本上让格尼做自己的事——用手指着在麦克风前面讲话。我最后问他是否可以休息一会儿坐回去，尝试看起来比较放松。他按我说的这样做了，我就这样给他拍摄了照片。

照片背后的故事

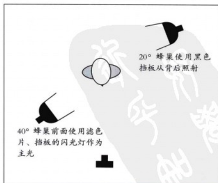
我很早就过去观察环境。当我到电视台的控制室时，我看到显示器上显示着“Letterman（莱特曼）”，因此我决定这个环境就是照片的背景。我将电源插头插到闪光灯的电源箱上，开始布置灯光。（注：任何时候从电视插座做连线拍摄时候，一定要电工帮你完成）。我让我的助手预先坐在哈尔的位置用宝丽来相机试拍了几张，这时注意到我的主光出现在了显示器上。当我们在灯光周围使用了黑布包裹灯光后，这时格尼走了进来说他已经准备好了，也是表示他没有太多的时间。

我再用宝丽来相机拍摄了一张之后，就使用胶片相机开始拍摄。我让我的助手在宝丽来胶片显影好了之后就把它剥开，并且让我知道是否我们已经去掉了反光。

提示

当在非常忙碌的地方拍摄时，要将数据连线和支座用胶带固定。我还用胶条固定住闪光灯的支架防止它被撞倒。

当将显示器也拍摄进画面时要确保快门速度为 1/30s 或者更慢的快门速度，这样可以避免使用较快的快门速度拍摄时出现的条纹图案。

后记

在作为职业摄影师拍摄了25年之后，我发现摄影从来都不会过时。我常常会面对新的挑战，会思考如何拓展我的商业市场，并且挑战我自己的创意能力。维持这样的商业运作并不是很容易，但是花费时间进行这样的尝试还是值得的。

作为人像摄影师，还能够遇到有魅力的人，并且能够将自己的天才创意付诸实践。这样的职业比较好的一点就是，我从来没有计划着从这个领域退休。我计划继续拍摄具有创意的照片，撰写摄影教材，教授摄影。

我讲这些并不是自我吹嘘，而是激励你继续摄影。成为一名职业摄影师并一直做下去并不很容易，但是如果你有这样的愿望、决心以及动力，这样的职业旅程还是值得你去尝试的。

我常常会面对新的挑战，
常常会思考新的方法开拓
我的商业市场。

每一次旅程都是从第一步开始的。我希望这本书能够给你提供一些指引和练习，鼓励你开始或者继续你的创意职业生涯。

封面
内容提要
前言
目录
用光基础
人像用光
高级布光技术
闪光灯的使用
摄影用光案例学习
案例１　魅力新娘
案例２　回避暴风雨
案例３　两只母鸡和一颗火热的心
案例４　黑衣作家
案例５　寒冷的费城之夜
案例６　鲁道夫和欧文
案例７　带我到球场
案例８　海边的曲棍球员
案例９　家庭合影
案例１０　“轻声！那边窗子里亮起来的是什么光？”
案例１１　魔幻威龙
案例１２　真正的法官
案例１３　光线、相机、动作

案例１４　第四回合
案例１５　作家
案例１６　后起之秀阿斯特罗·特夫
案例１７　五分钟间歇
案例１８　董事会主席
案例１９　商业大亨
案例２０　扎领结的认知疗法之父
案例２１　魅力卡迪
案例２２　鼓手的梦想
案例２３　枪械俱乐部
案例２４　海边的遮阳伞
案例２５　扬基队员
案例２６　美国先锋集团老板
案例２７　约翰之家
案例２８　当罗伯特·李·莫里斯遇到杰克逊·波洛克
案例２９　温柔的硬汉
案例３０　演员和她们的艺术
案例３１　梦幻人像
案例３２　城里人乐队
案例３３　当乌迪遇上艾拉
案例３４　保护记者
案例３５　荒芜乐队

案例３６　头牌女作家
案例３７　近来你开过福特汽车没
案例３８　小巷温室
案例３９　设计师
案例４０　收藏家
案例４１　茱莉亚的厨房
案例４２　老板和滑板
案例４３　派珀和女儿
案例４４　母女
案例４５　收养之日
案例４６　指挥家
案例４７　公司员工
案例４８　佩恩金融集团
案例４９　下午茶
案例５０　电视导播
后记